YOUSSEF GREISS

Complete Works in 12 Volumes

Volume 10 EGYPT Symphonic Poem

Part 1 Orchestral Score

YOUSSEF GREISS

Complete Works in 12 Volumes

Volume 9
EGYPT
Symphonic Poem

(1st and 2nd editions)

Part 1

Orchestral Score

Edited and annotated by

HAIG AVAKIAN

Cairo 2016

Musical notation: Shaaban Fattouh

Designing: Haig Avakian

INDEX

Summary	V
SYMPHONIC POEM EGYPT	
1 st version	1
2 nd version	77

SUMMARY

Youssef Greiss (1899-1961) is the author of three symphonic poems. The first symphonic poem, *Egypt*, is the most popular and most performed work of the composer. It exists in two versions. The first version was completed in 1933, the second in 1950.

Egypt was premiered on 16 August 1933, at Casino San Stefano in Alexandria, with the Alexandria Symphony Orchestra conducted by Joseph Hüttel and was followed by major number of performances until 1949.

Right after its foundation, the Cairo Symphony Orchestra premiered the second version of the symphonic poem, conducted by the young and enthusiastic conductor Ahmed Ebeid on 9 February, 1959 at the Cairo Opera House. Since that day, it became a repertoire work for the Cairo Symphony Orchestra.

It was recorded in 1961 by the Belgrade Philharmonic Orchestra conducted by Gika Zdravkovitch. The work was praised by a large number of music critics and musicologists.

In spite of its popularity, the symphonic poem *Egypt* was never published. I would like to express my special thanks to the heir and nephew of the composer, Dr. Alexander Greiss, for his kind permission to use the original manuscript as a basis for my edition.

HAIG AVAKIAN

YOUSSEF GREISS

Complete Works in 12 Volumes

Volume 1: Works for Piano

Volume 2: Works for Violin and Piano

Volume 3: Works for Violin Solo

Volume 4: Works for Cello

Volume 5: Works for Flute Solo

Volume 6: Songs for Solo Voices with Piano Accompaniment

Volume 7: Works for Orchestra:

Part 1: Orchestral Score Part 2: Orchestral Parts

Volume 8: Works for Solo Instruments and Orchestra:

Part 1: Orchestral Score Part 2: Orchestral Parts

Volume 9: Symphony *Egypt*:

Part 1: Orchestral Score Part 2: Orchestral Parts

Volume 10: Symphonic Poem *Egypt*:

Part 1: Orchestral Score Part 2: Orchestral Parts

Volume 11: Symphonic Poem Vers un couvent au désert:

Part 1: Orchestral Score Part 2: Orchestral Parts

Volume 12: Symphonic Poem *Les Pyramides des Pharaos*:

Part 1: Orchestral Score Part 2: Orchestral Parts

EGYPT Symphonic Poem

[1st version]

مصر قصيد سيمفوني [النسخة الأولى]

ORCHESTRA

الأوركسترا

- 2 Flauti
- 2 Oboi
- 2 Clarinetti (in Si b)
- 2 Fagotti
- 2 Corni (in Fa)
- 2 Trombe (in Si b)

Timpani

Violini I, II

Viole

Violoncelli

Contrabassi

L'EGYPTE

Poème symphonique [1ère version, 1933]

مصر قصيد سيمفوين [النسخة الأولى، ١٩٣٣]

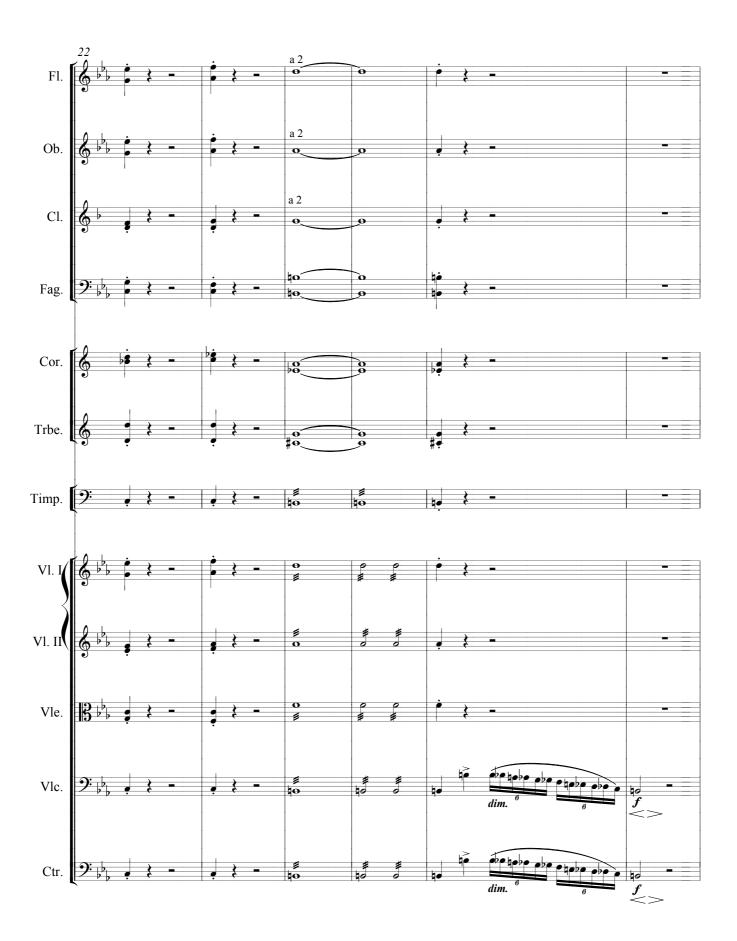
YOUSSEF GREISS يوسف جريس

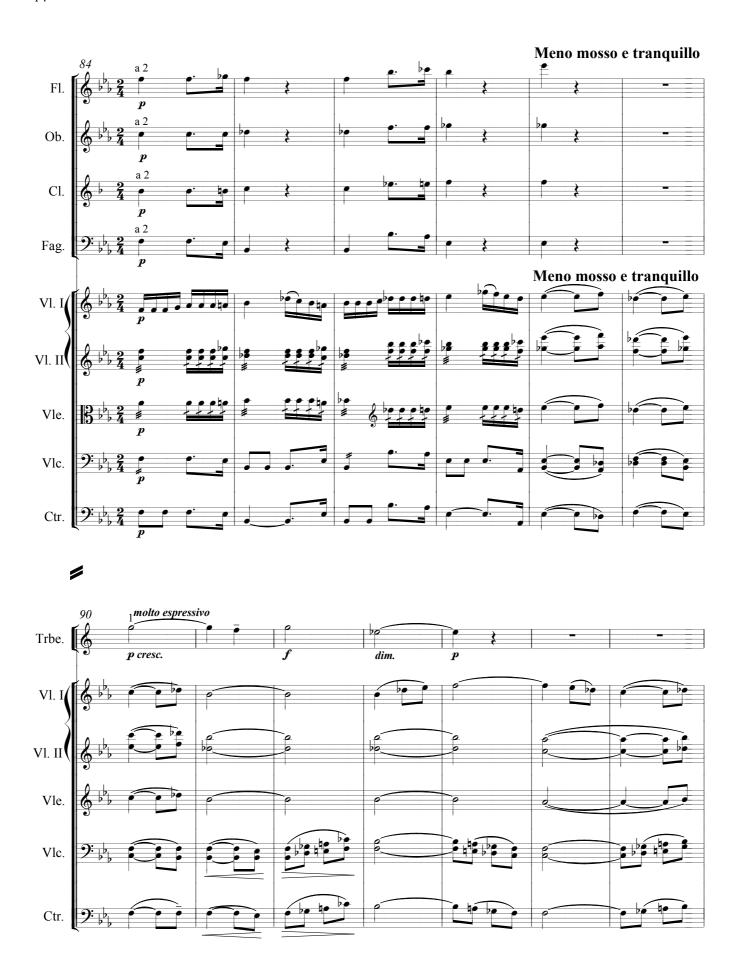

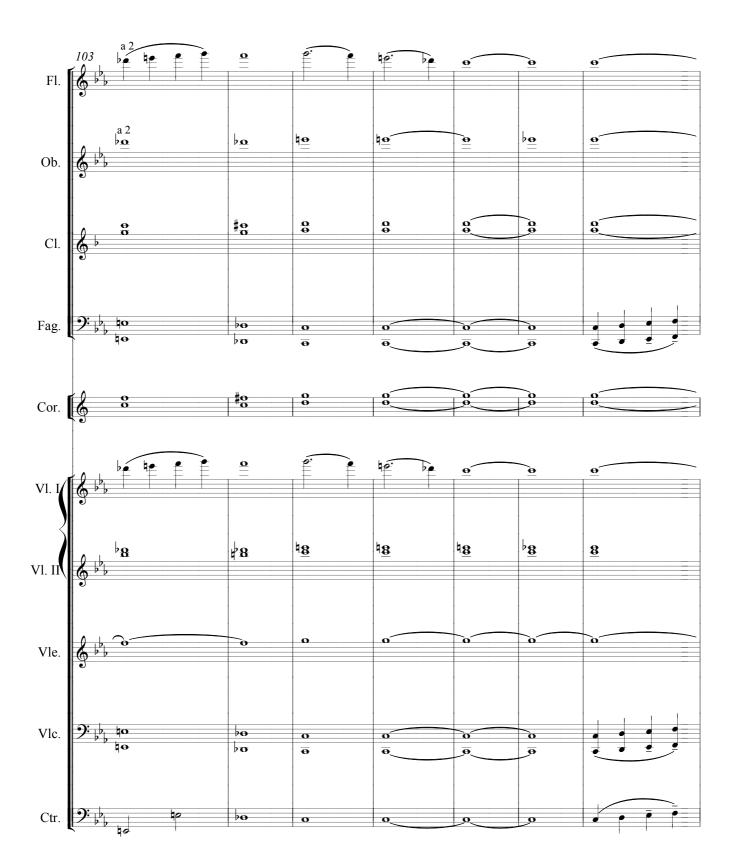

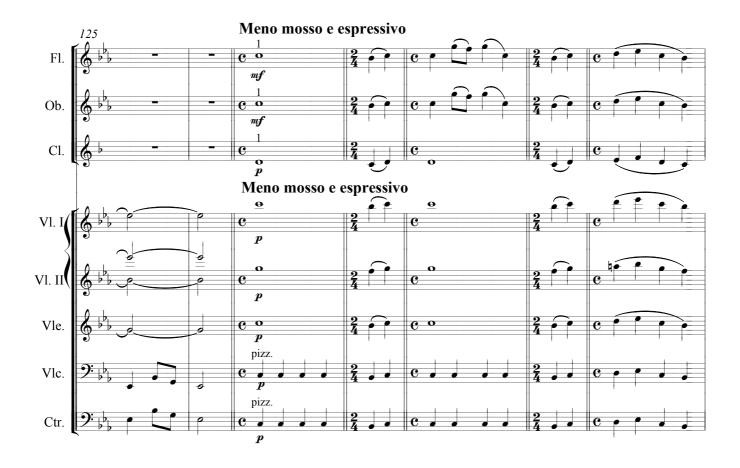

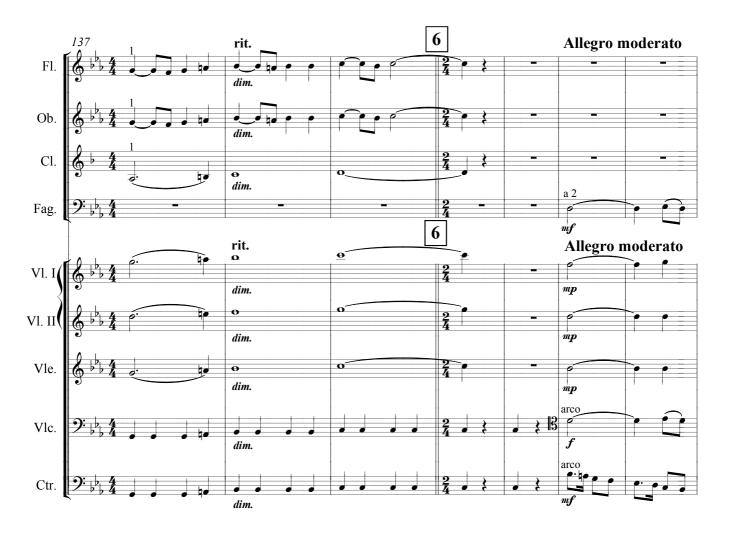

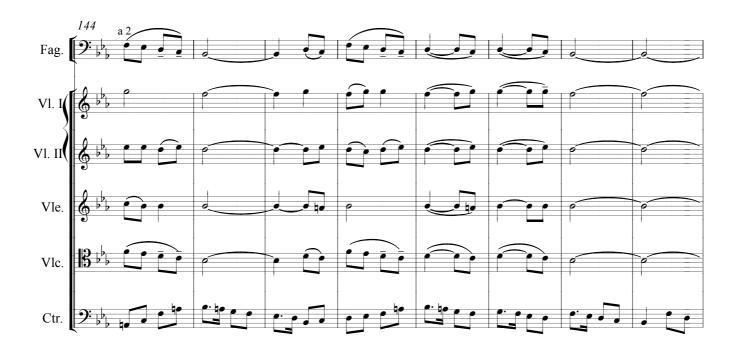

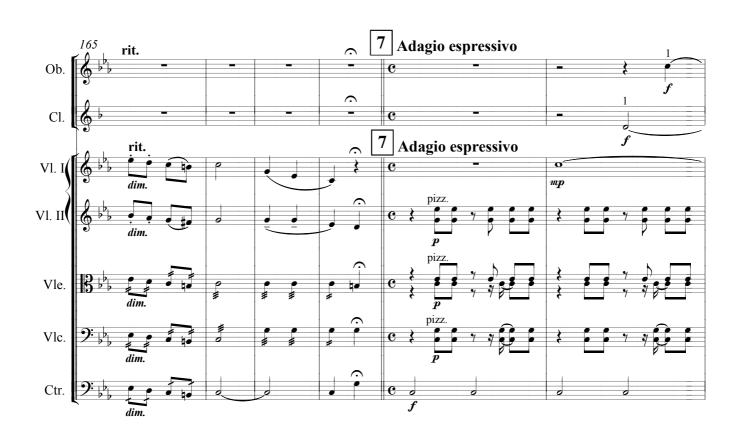

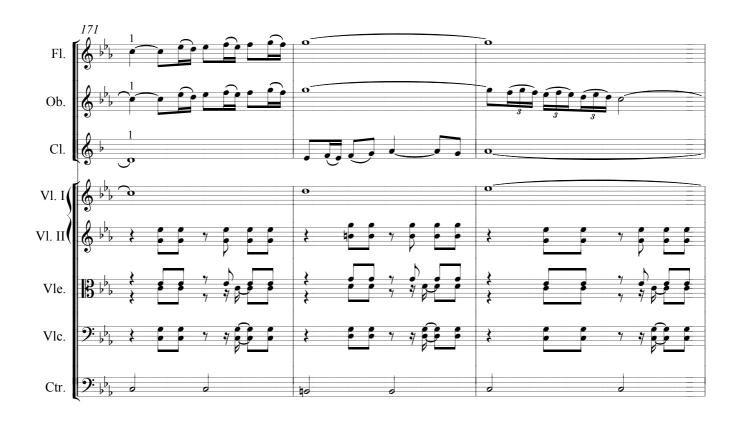

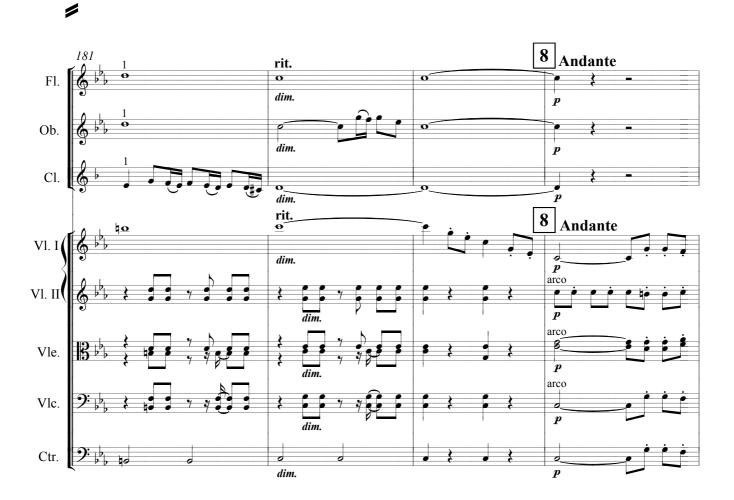

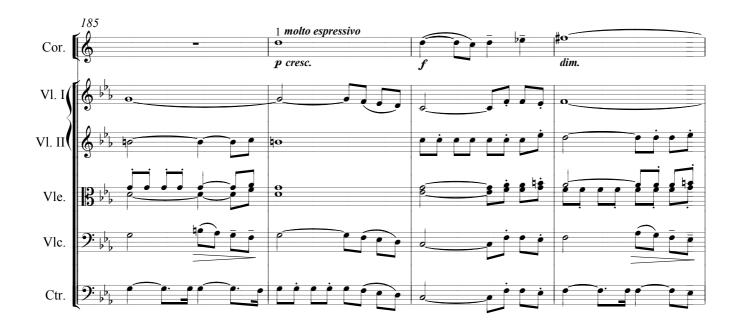

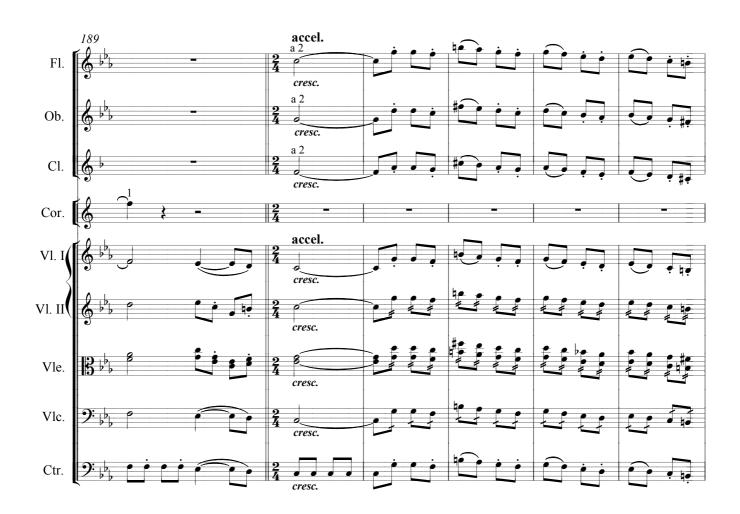

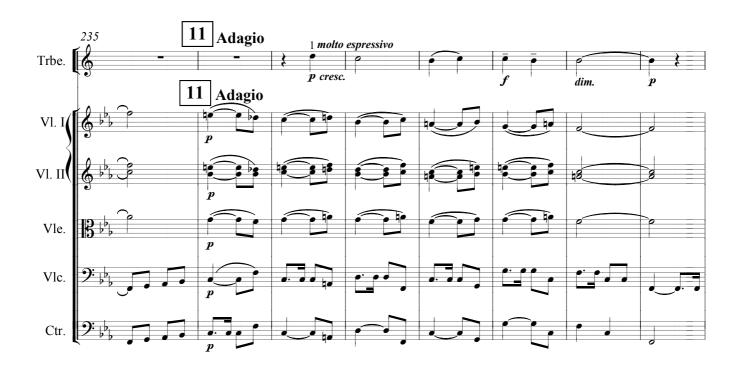

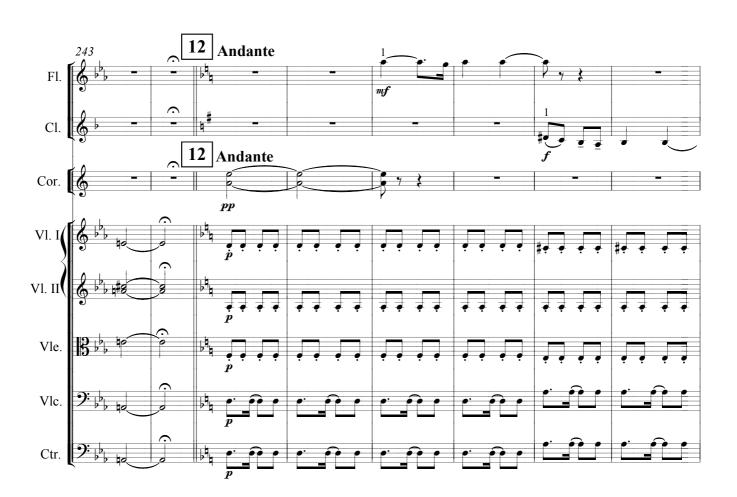

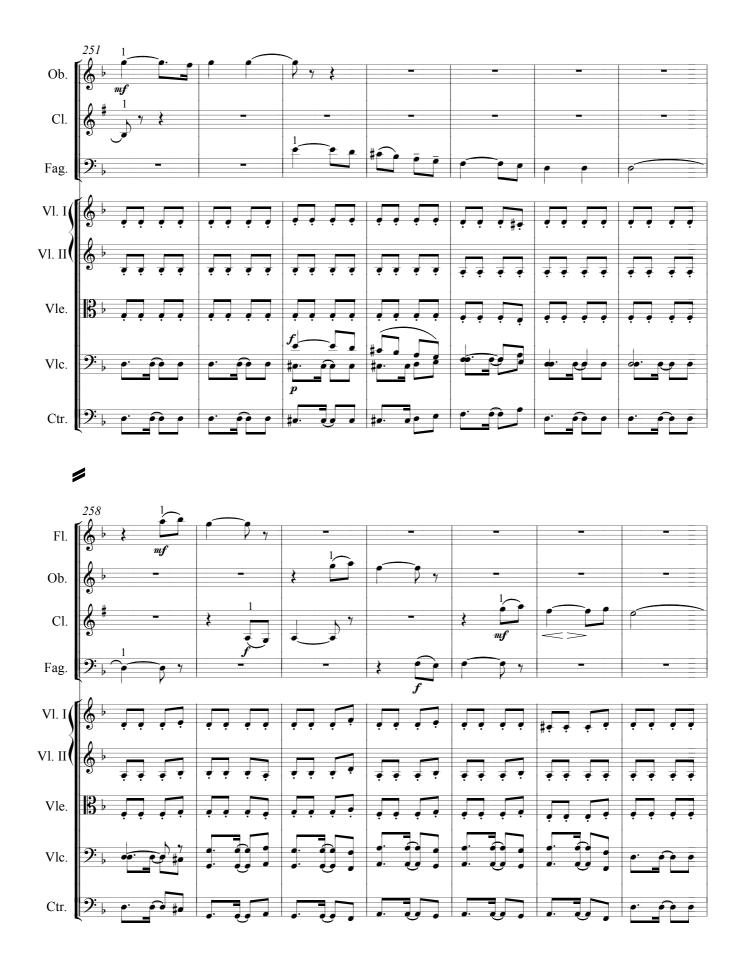

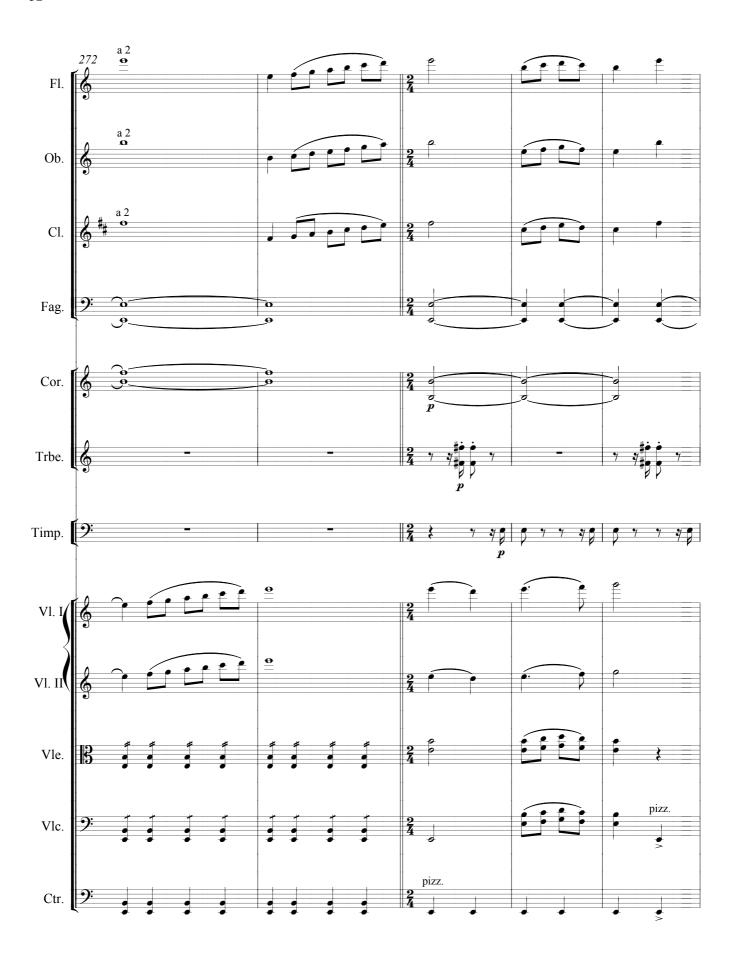

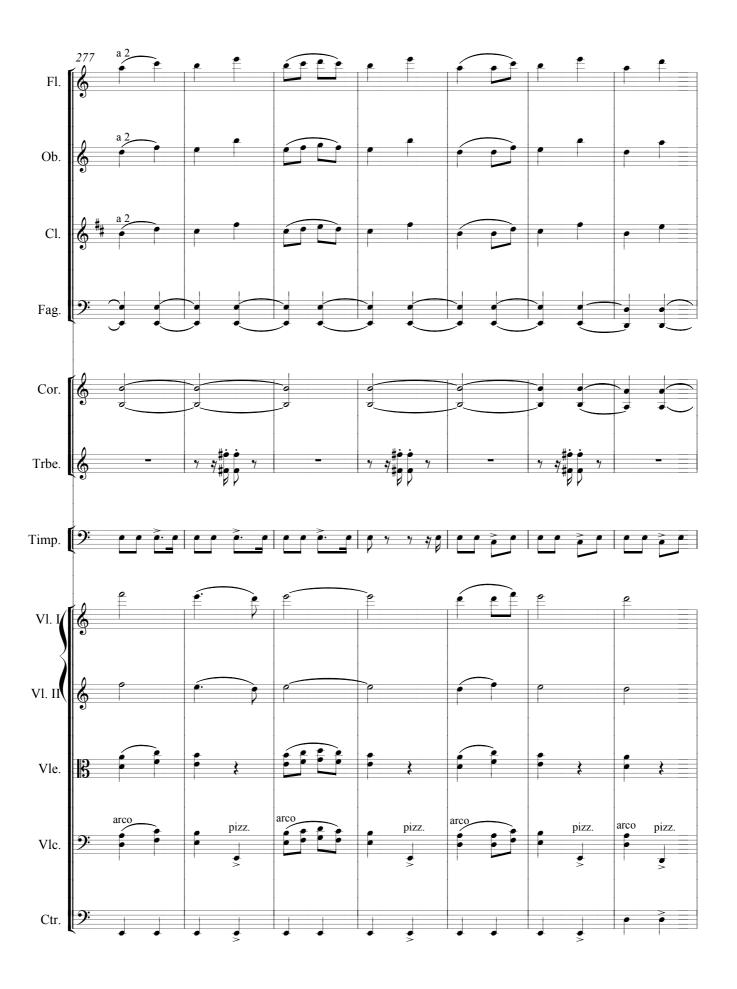

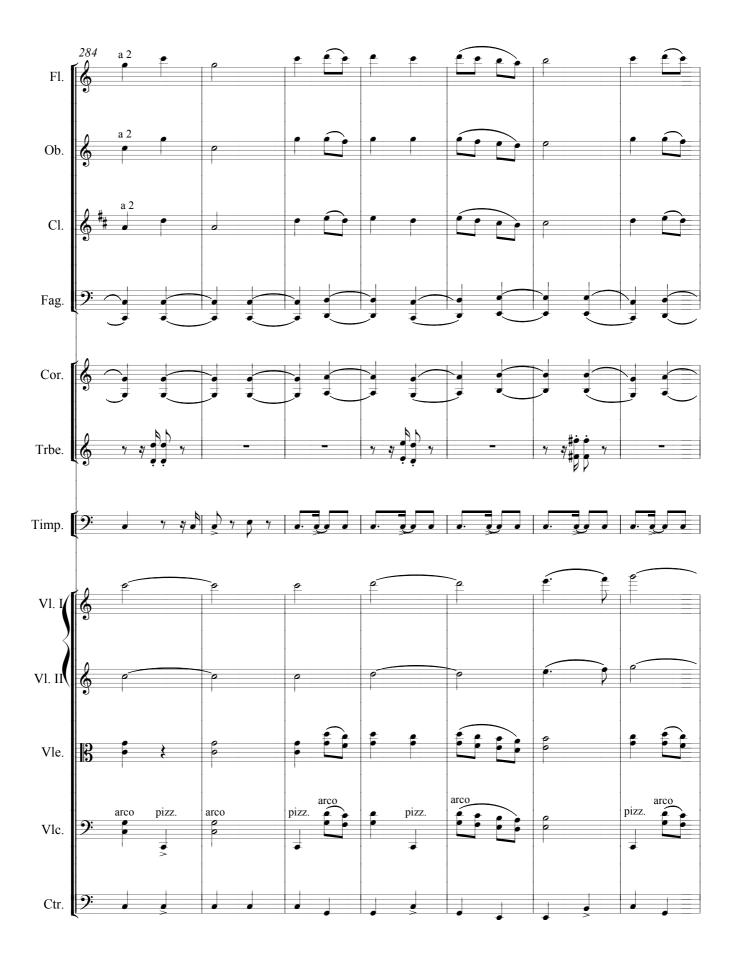

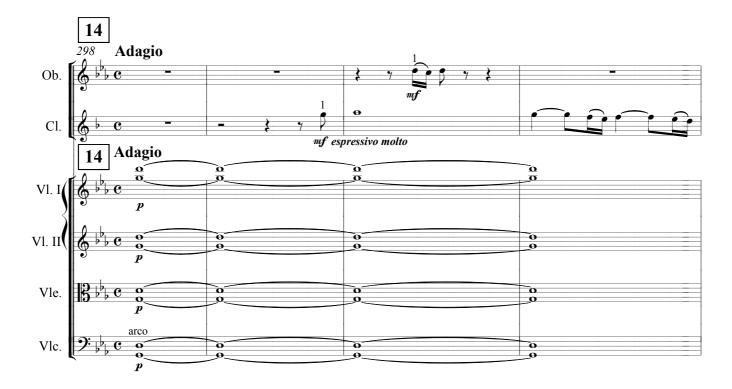

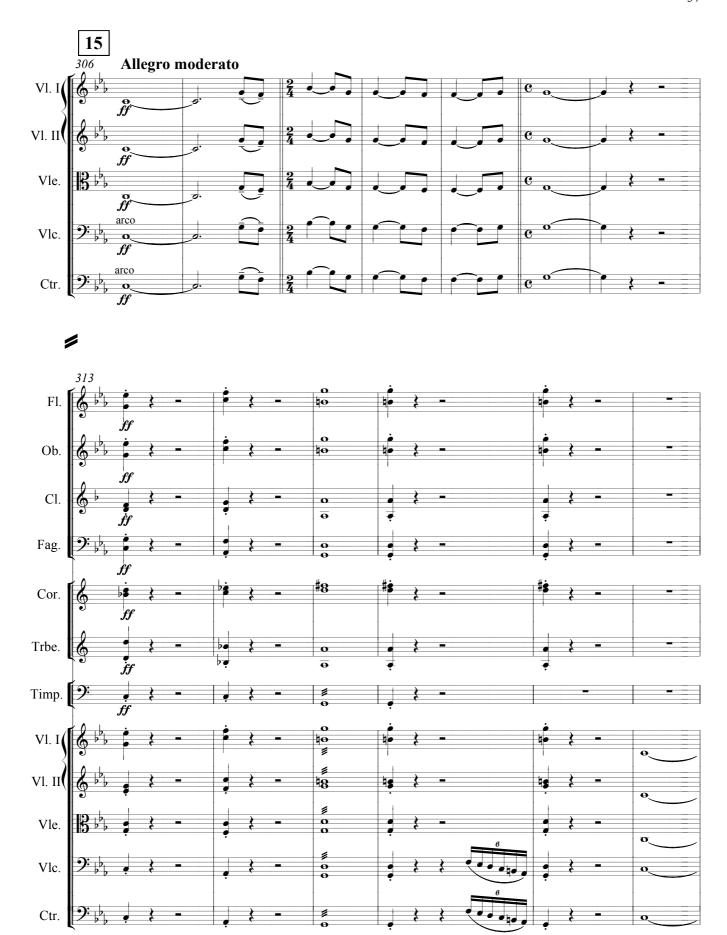

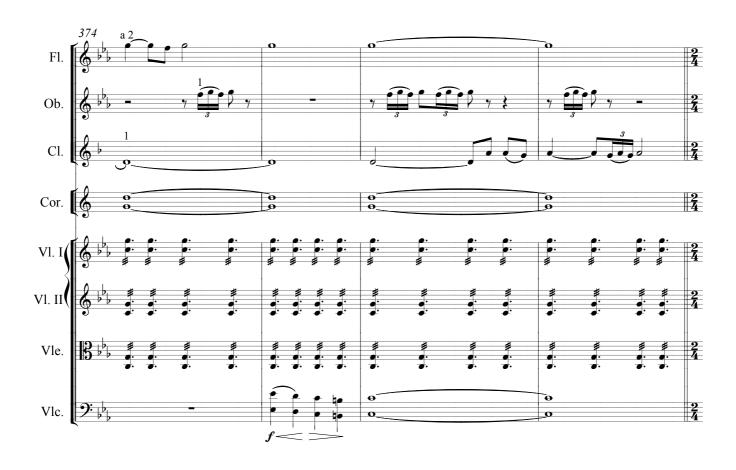

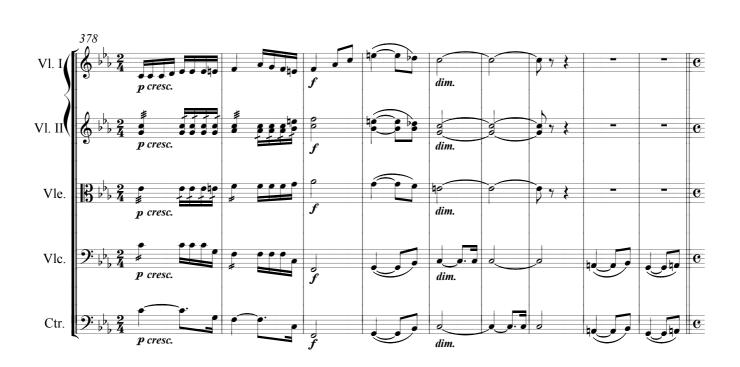

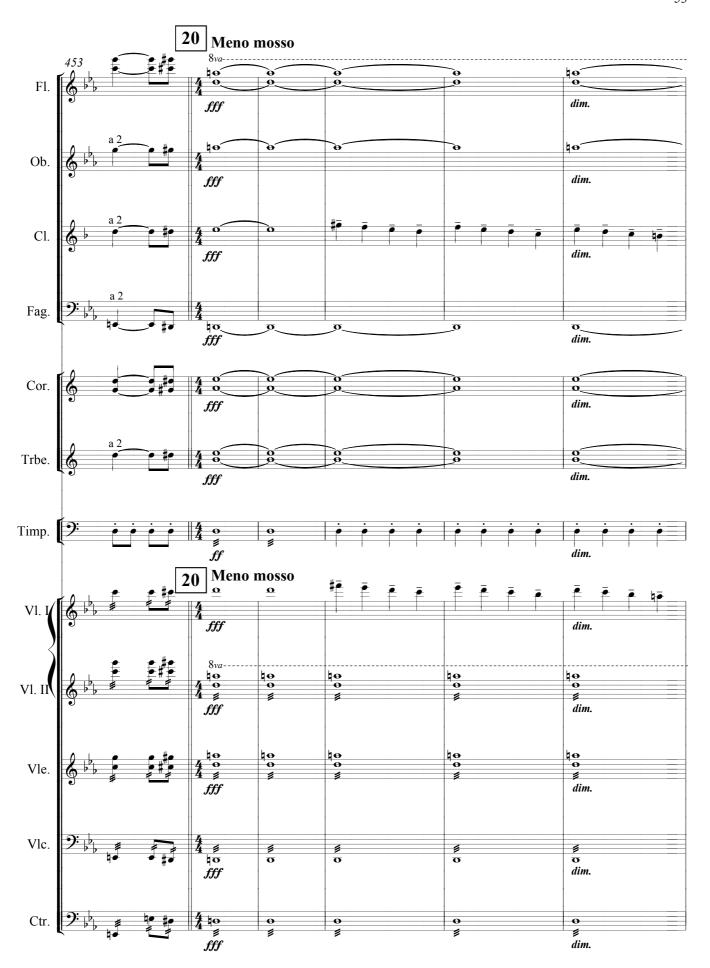

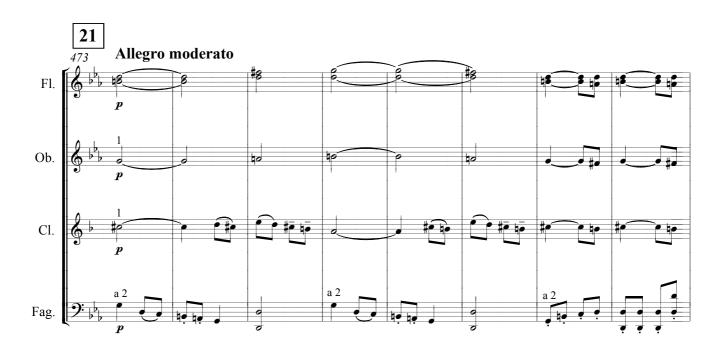

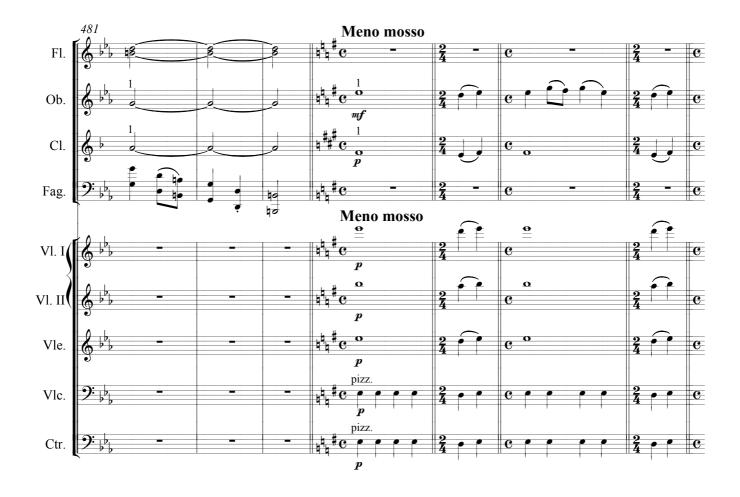

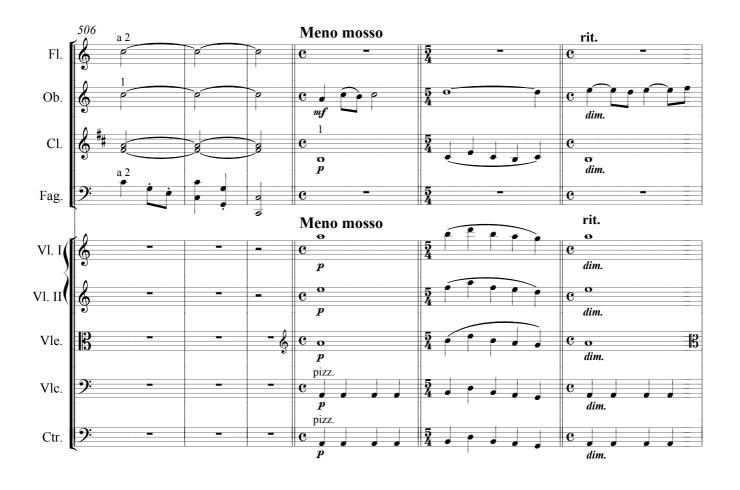
/

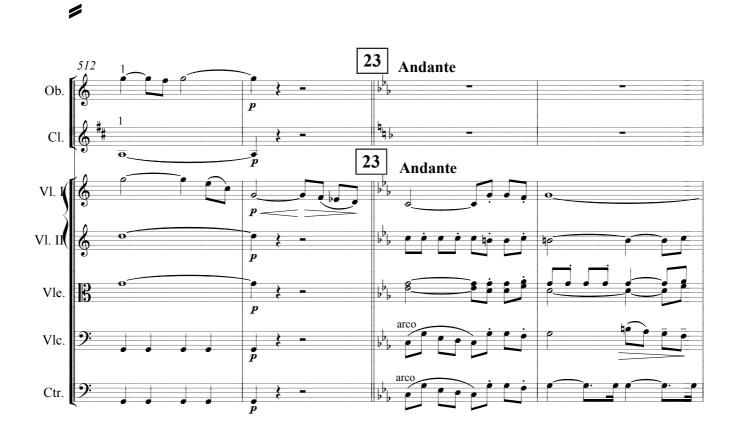

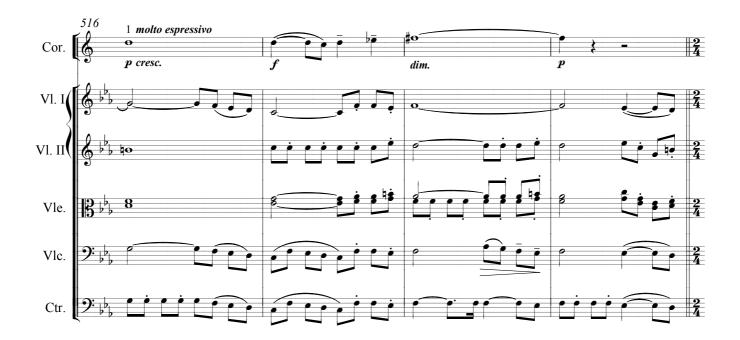

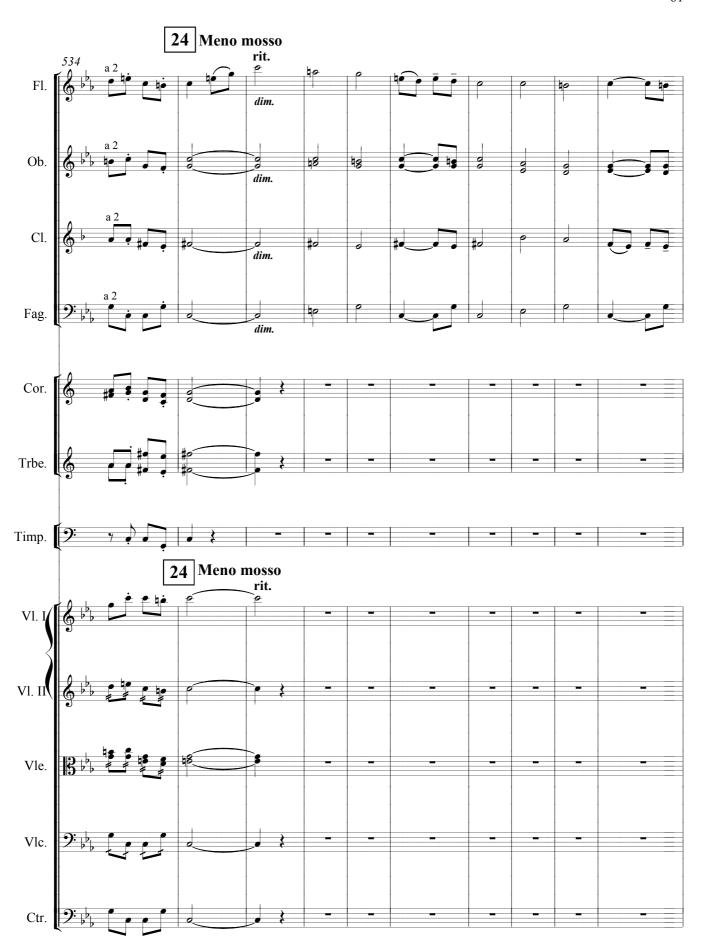

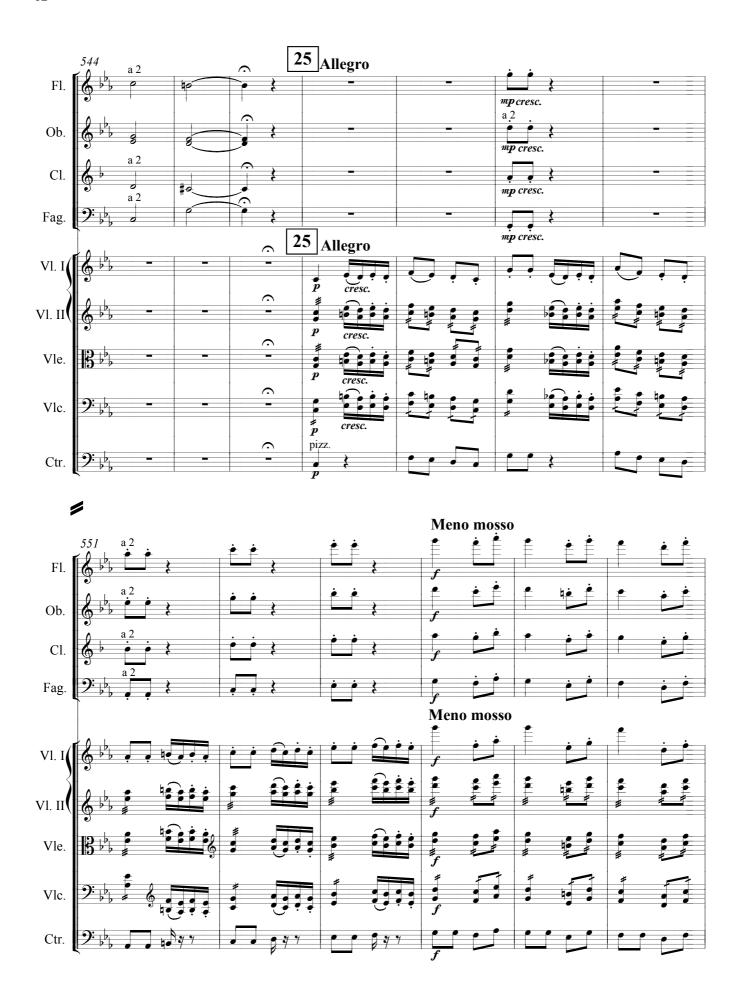

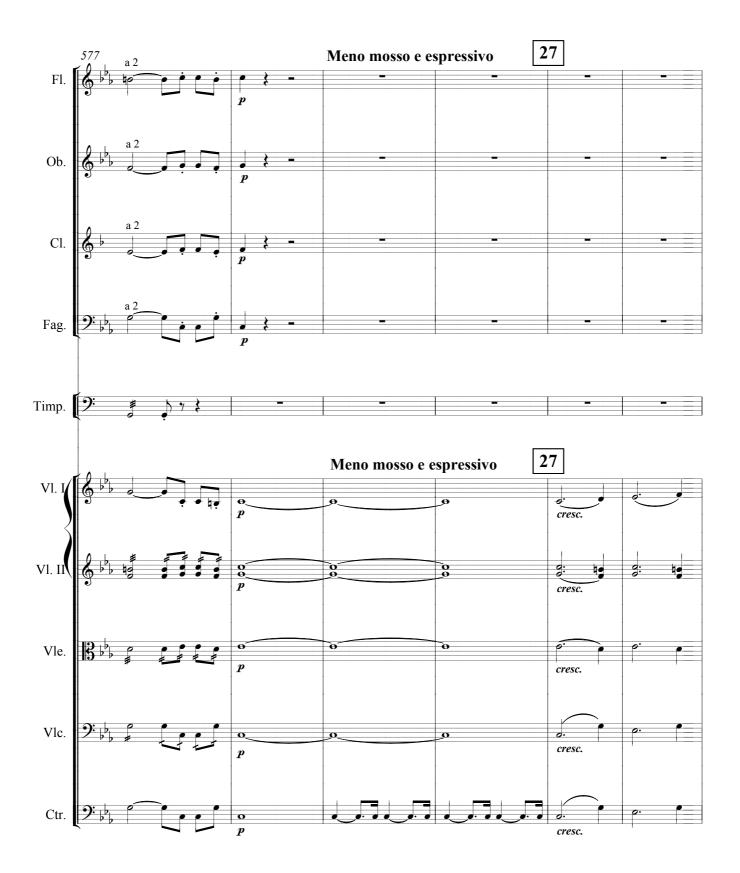

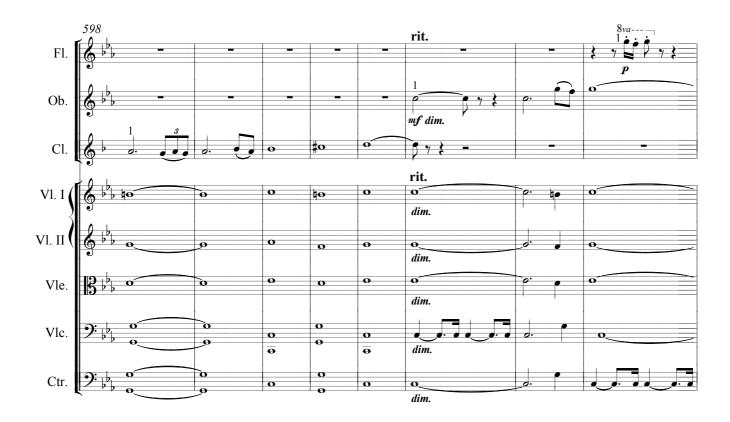

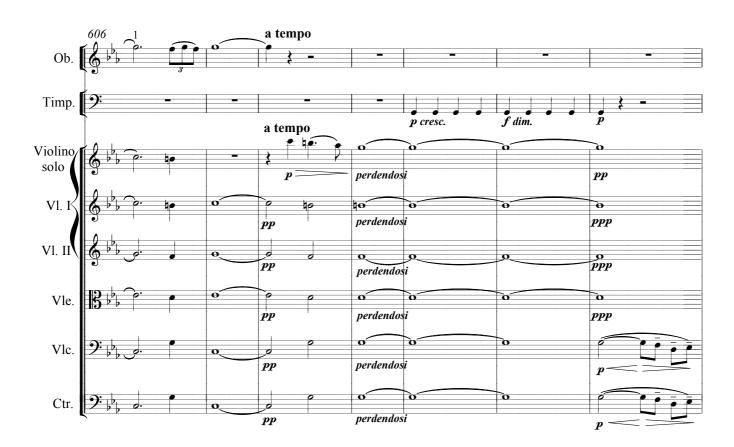

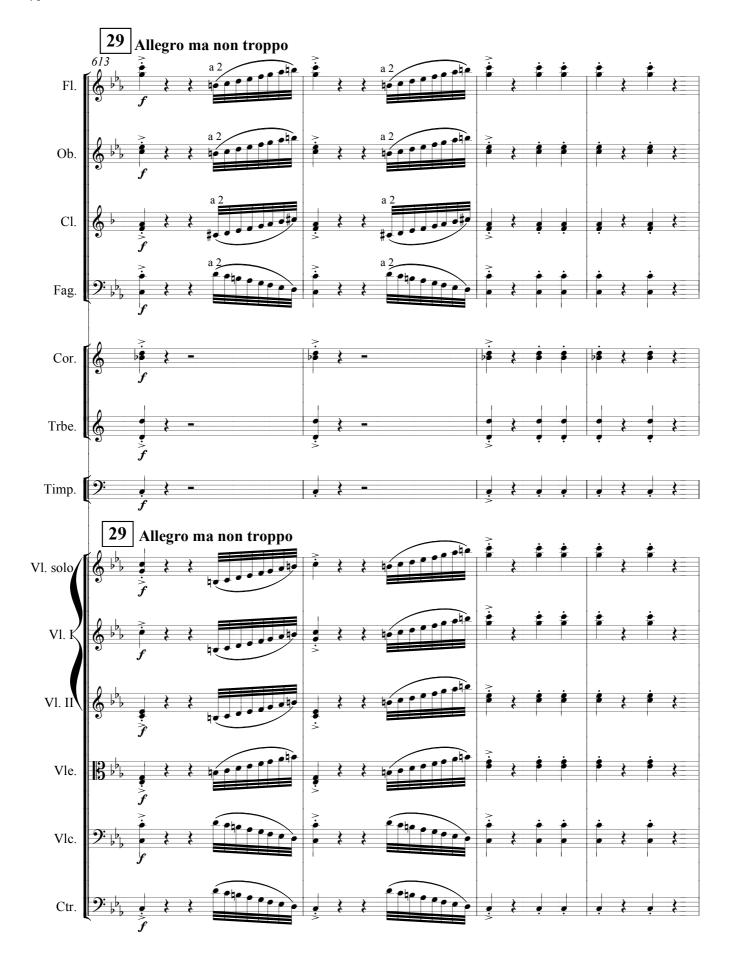

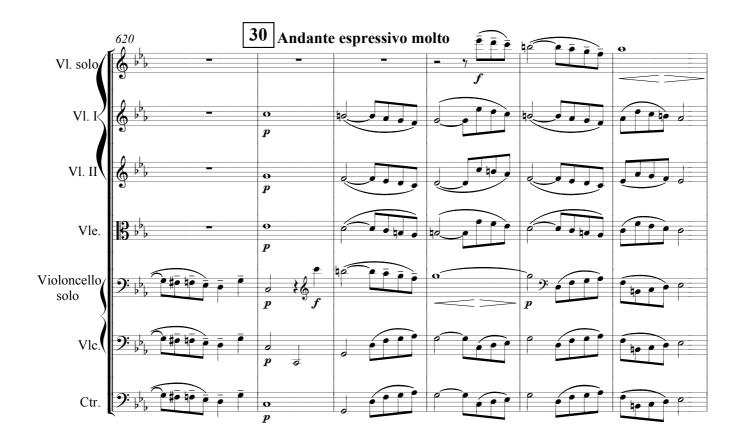

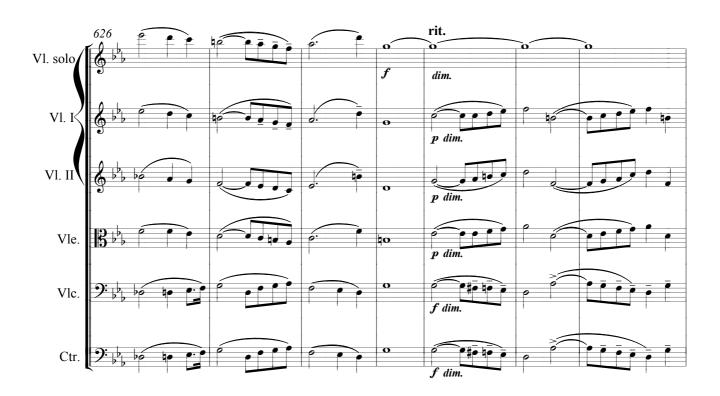

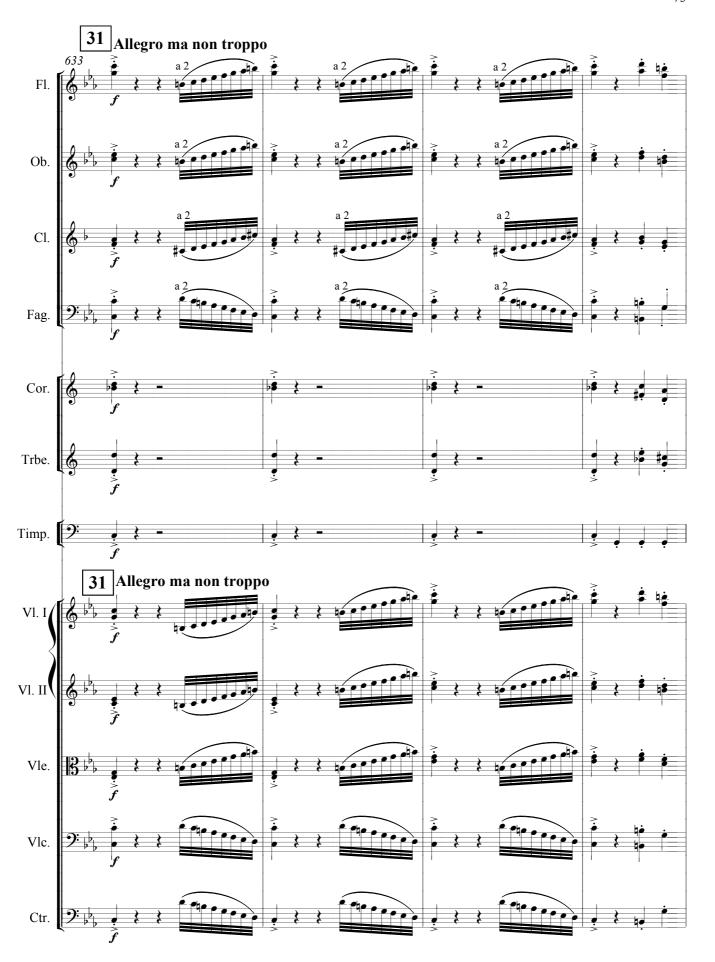

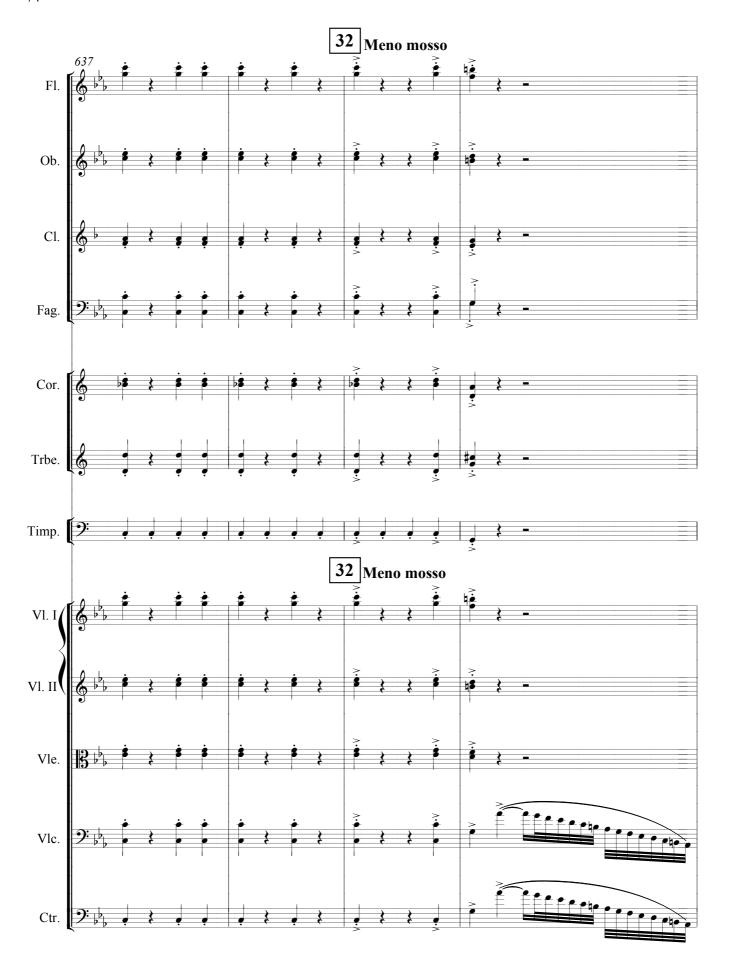

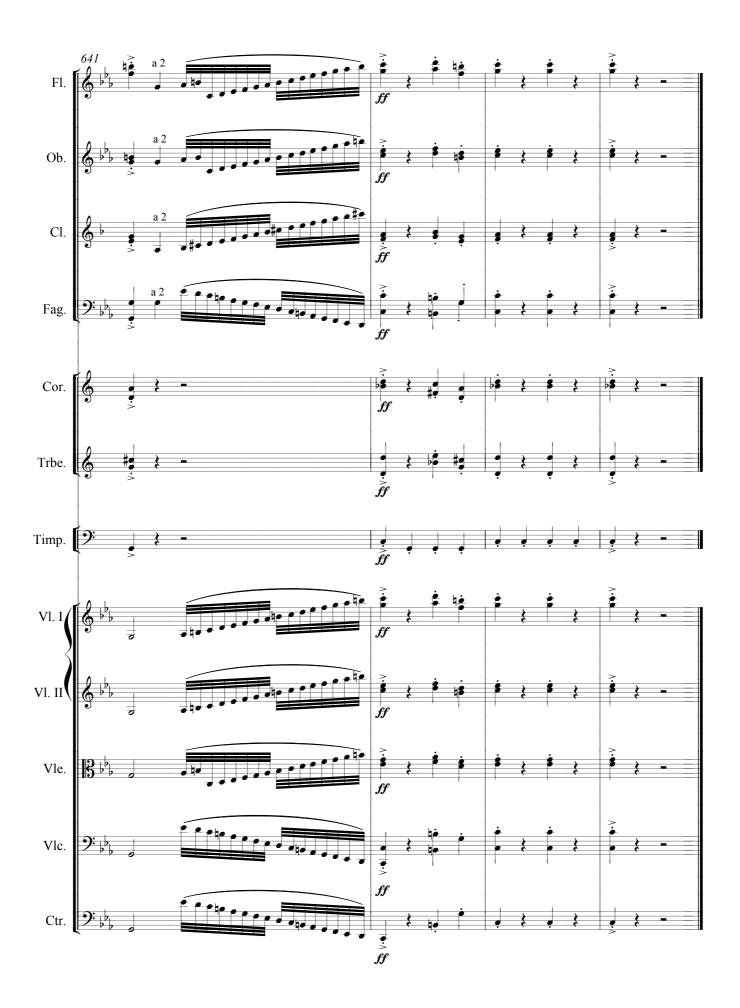

EGYPT

Symphonic Poem [2nd version]

مصر قصيد سيمفوني [النسخة الثانية]

ORCHESTRA

الأوركسترا

- 2 Flauti
- 2 Oboi
- 2 Clarinetti (in Si b)
- 2 Fagotti
- 2 Corni (in Fa)
- 2 Trombe (in Si b)

Timpani

Arpa

Violini I, II

Viole

Violoncelli

Contrabassi

L'EGYPTE

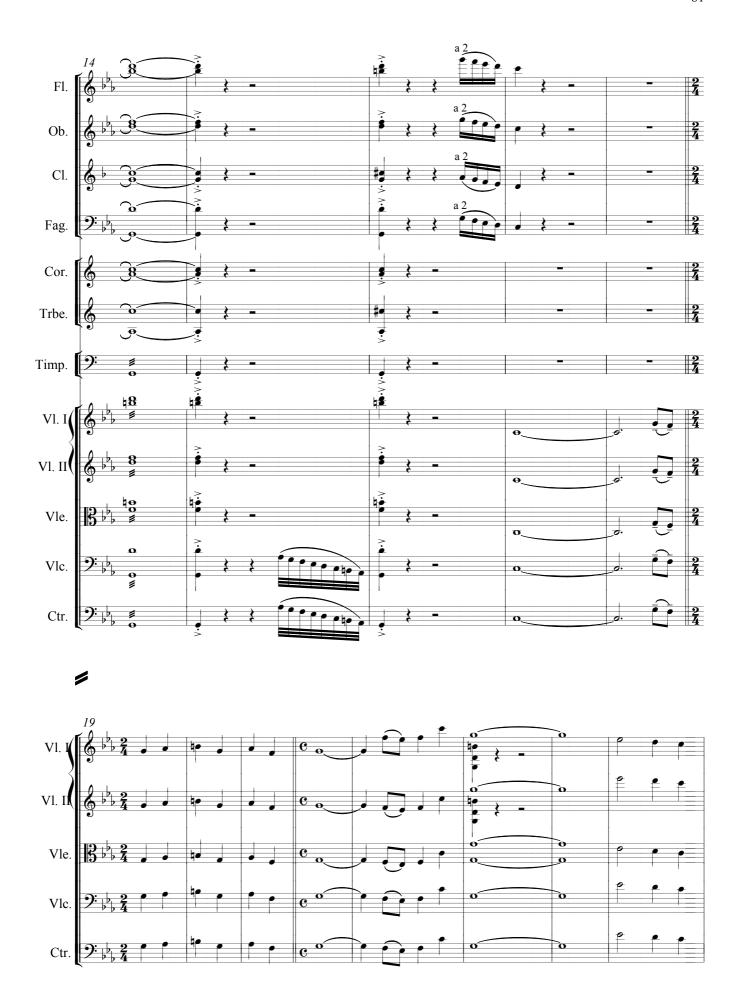
Poème symphonique [2ème version, 1950]

مصر قصيد سيمفوني [النسخة الثانية، ١٩٥٠]

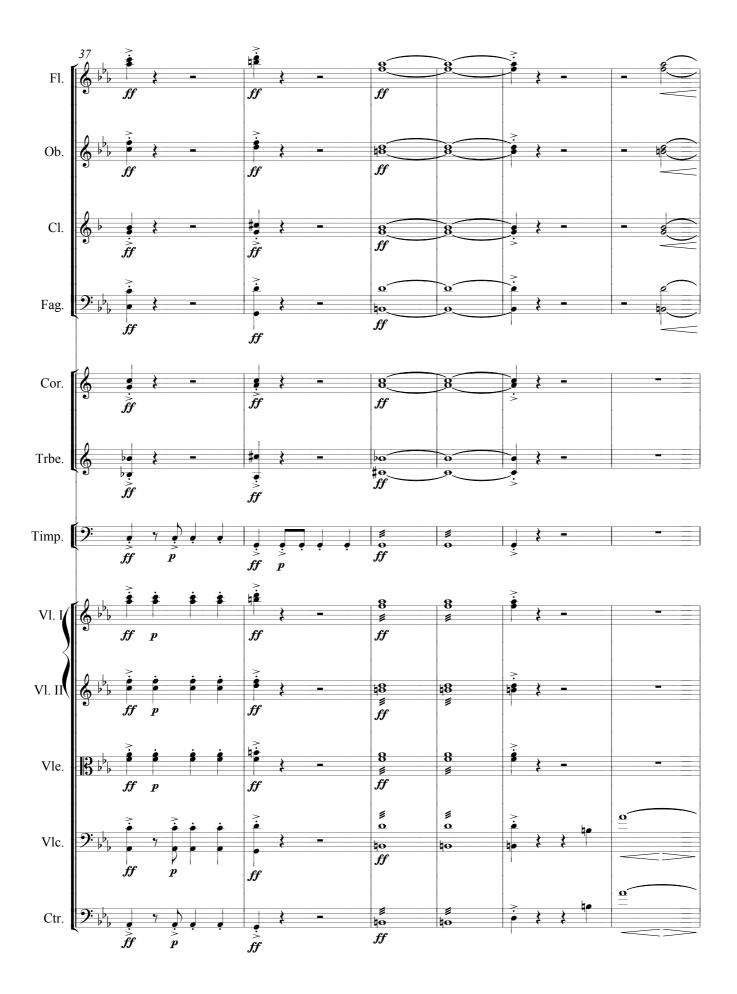
YOUSSEF GREISS يوسف جريس

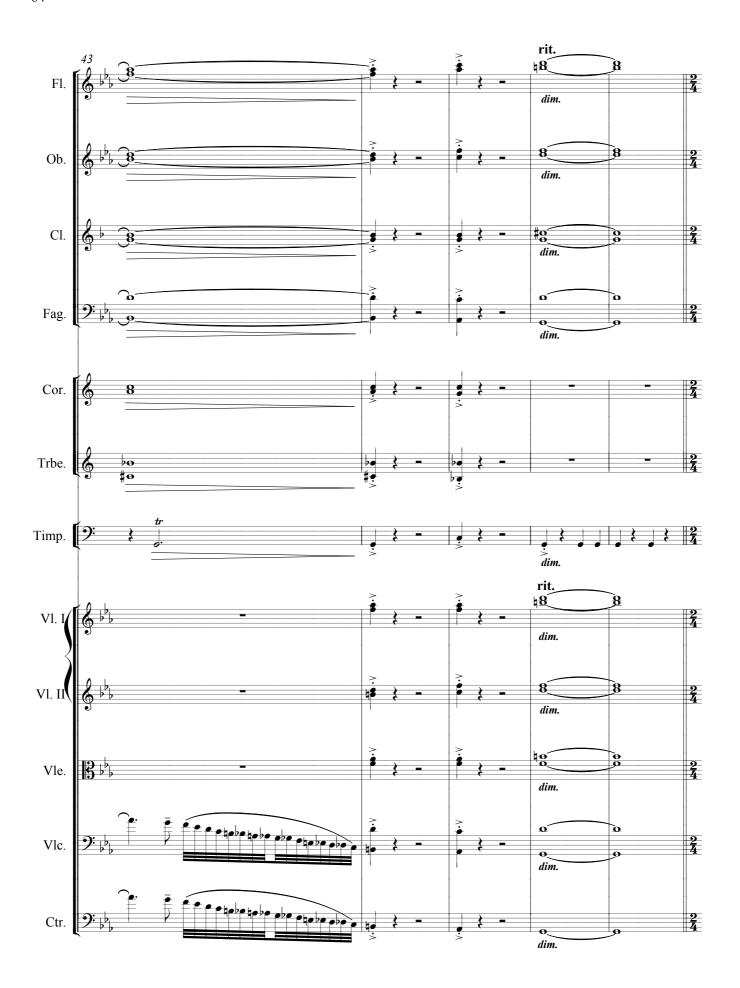

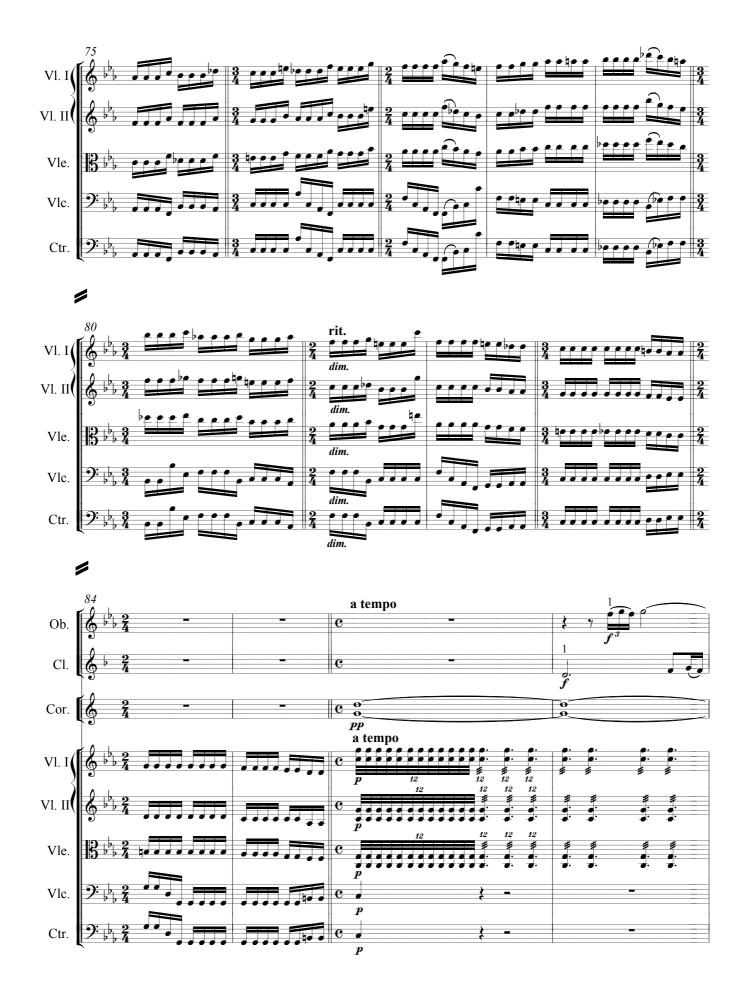

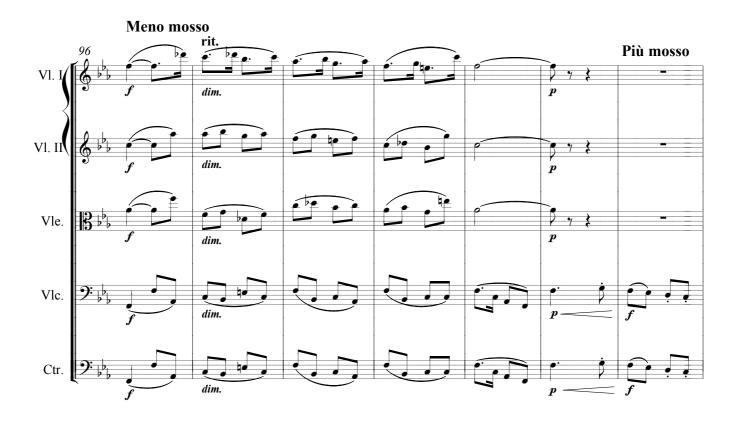

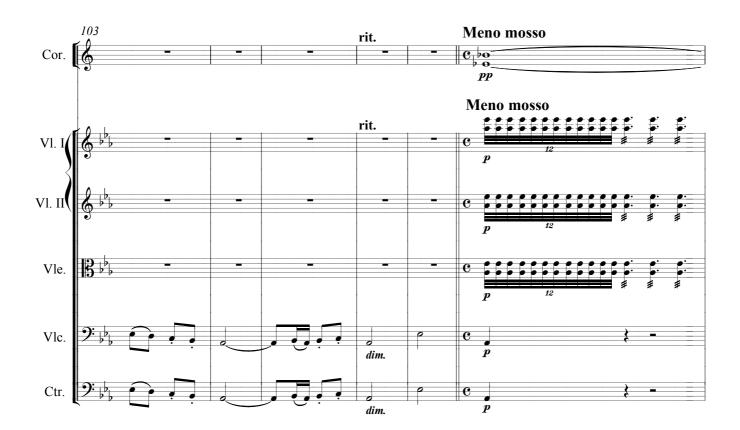

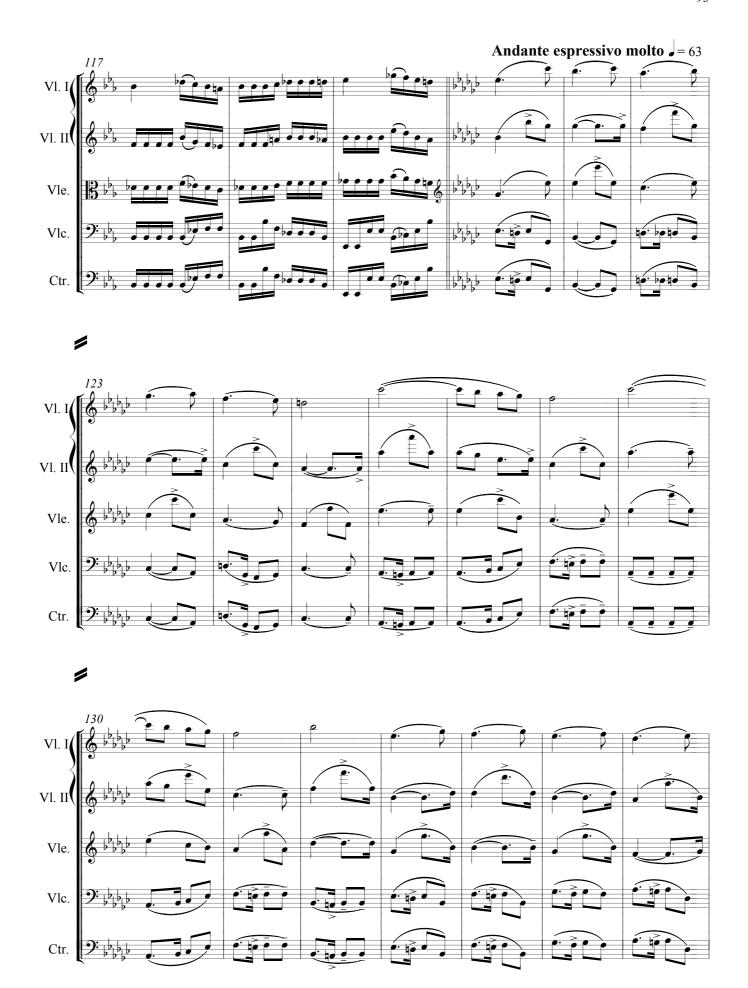

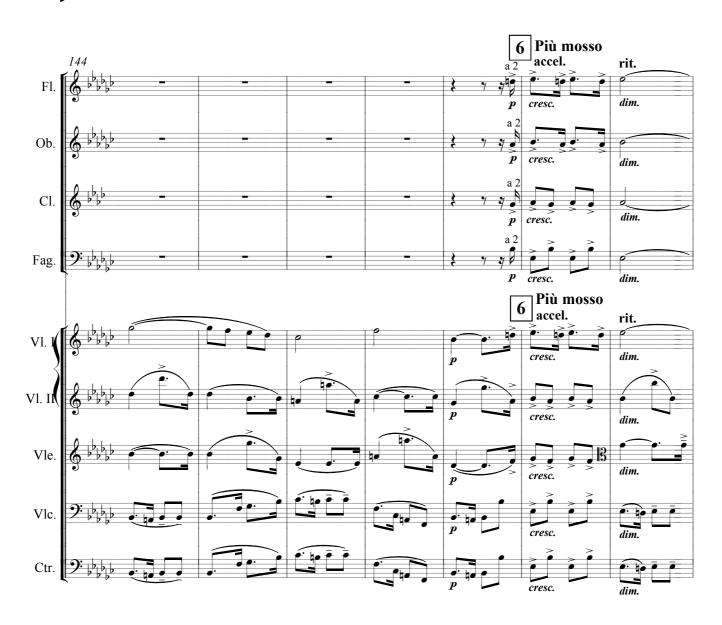

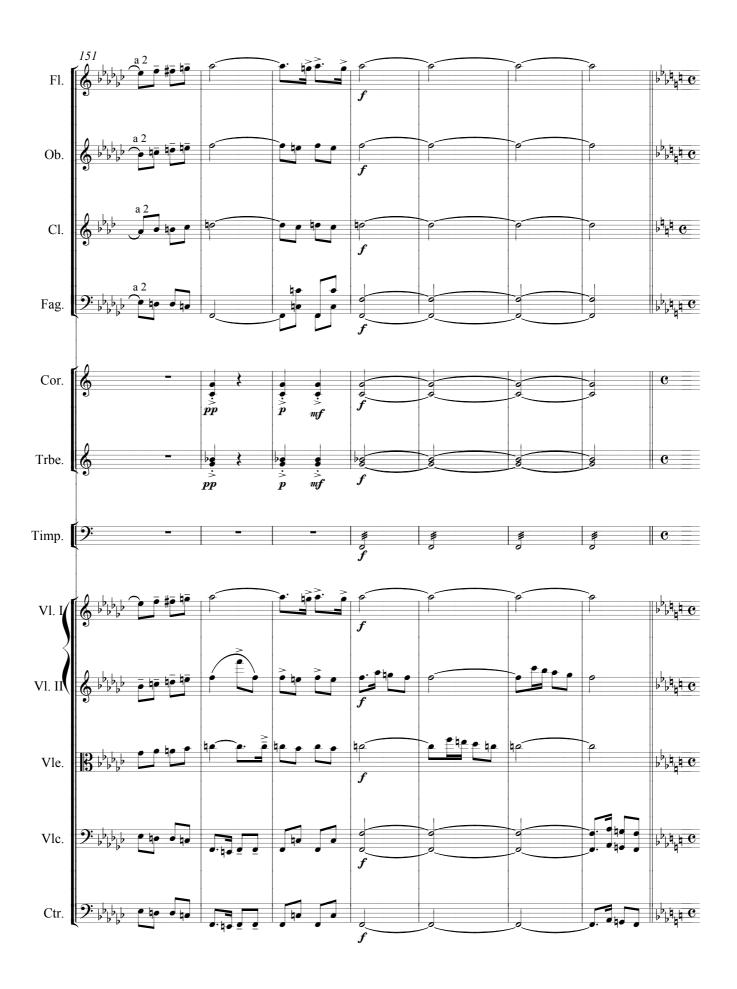

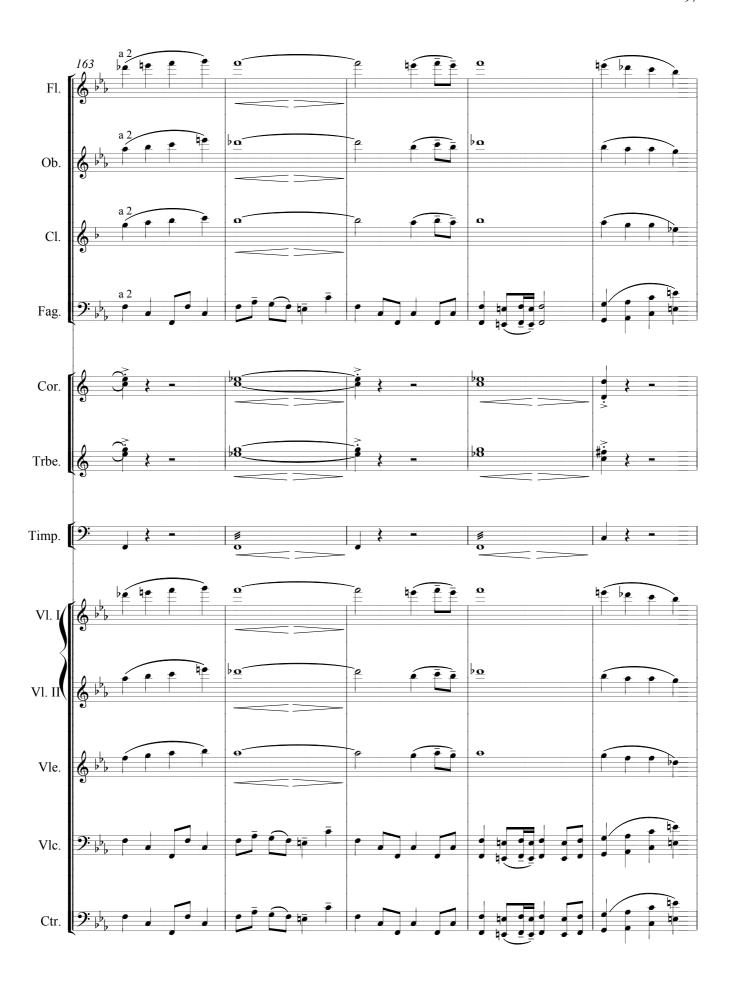

/

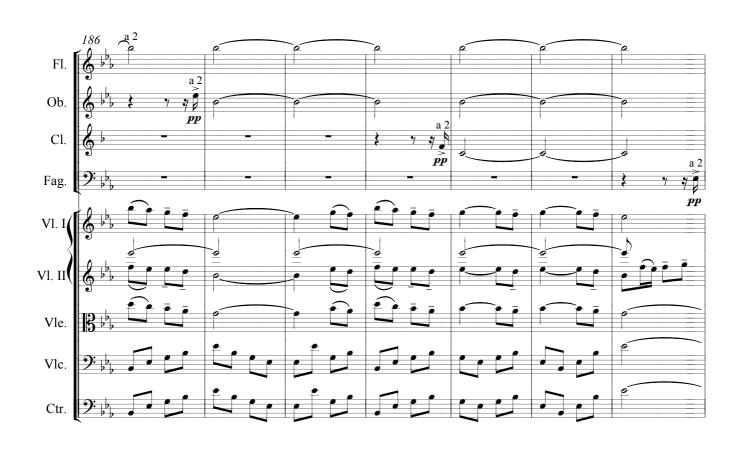

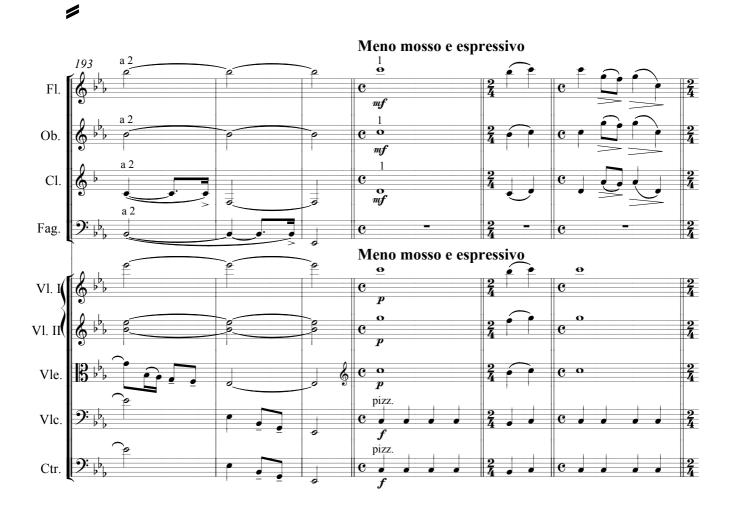

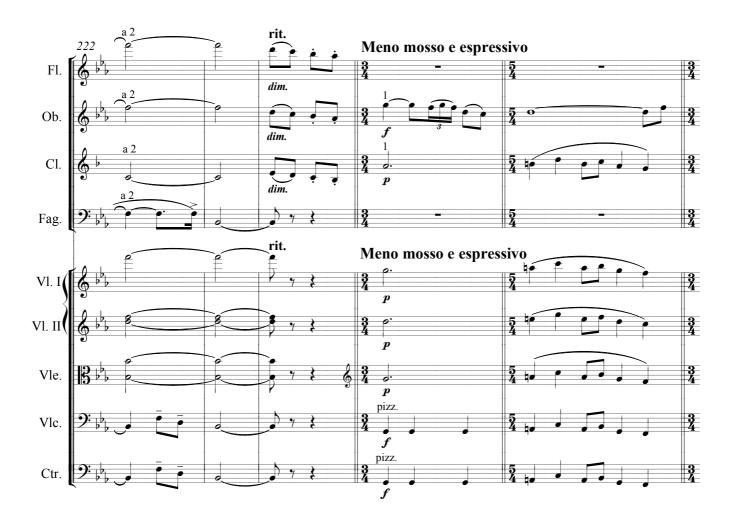

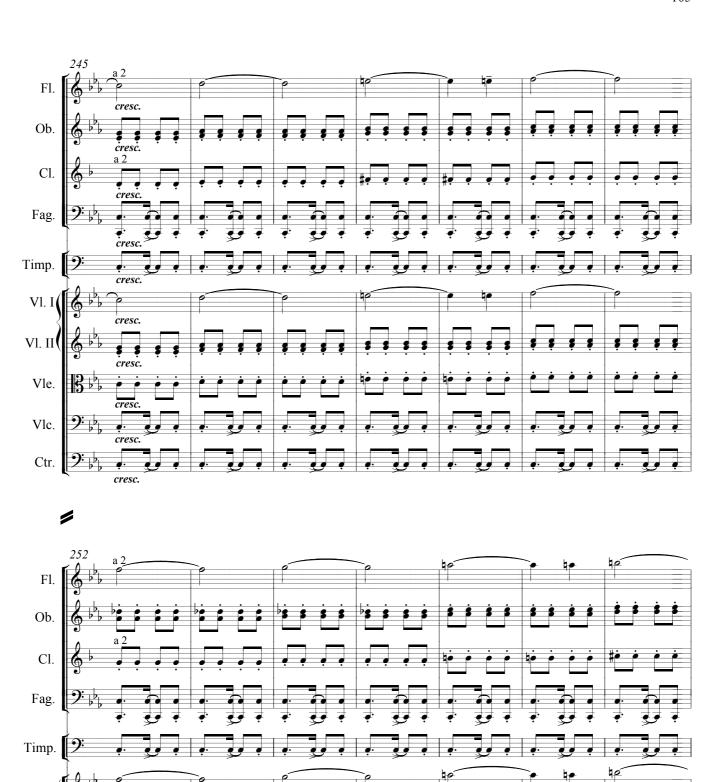

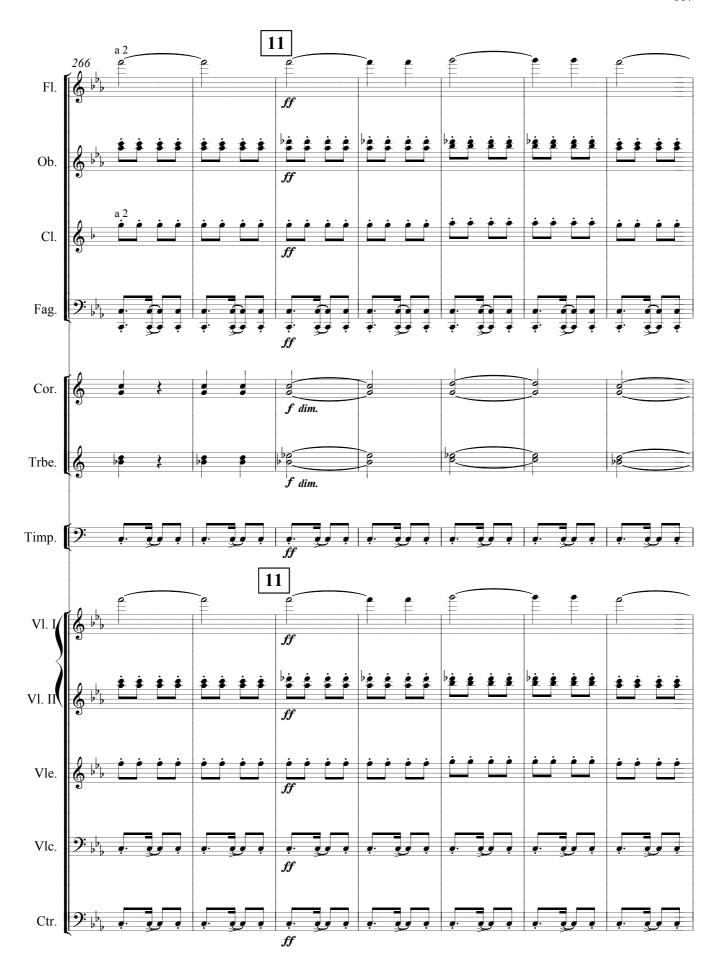

Vle.

Vlc.

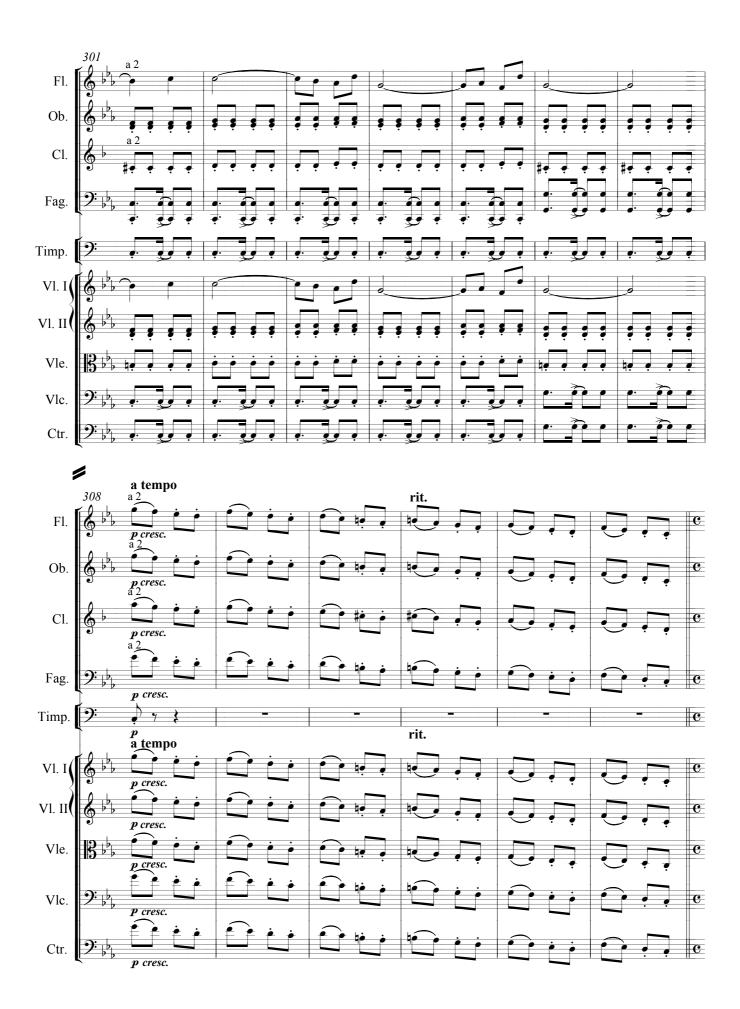

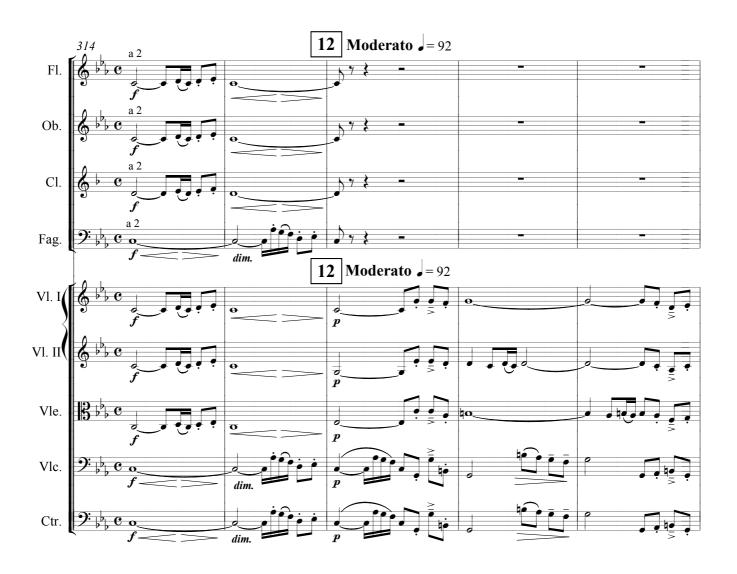

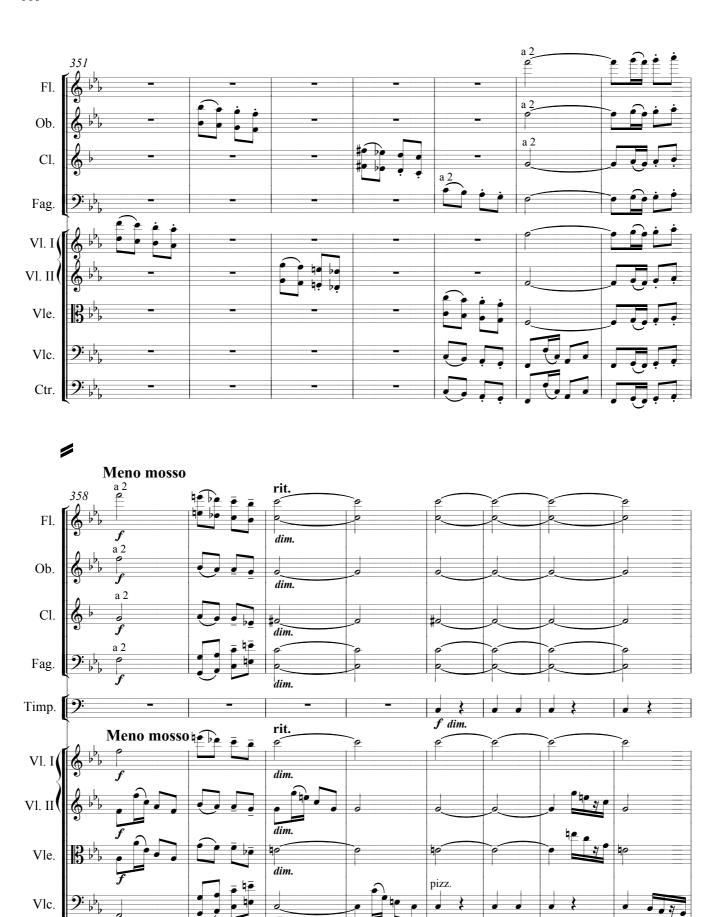

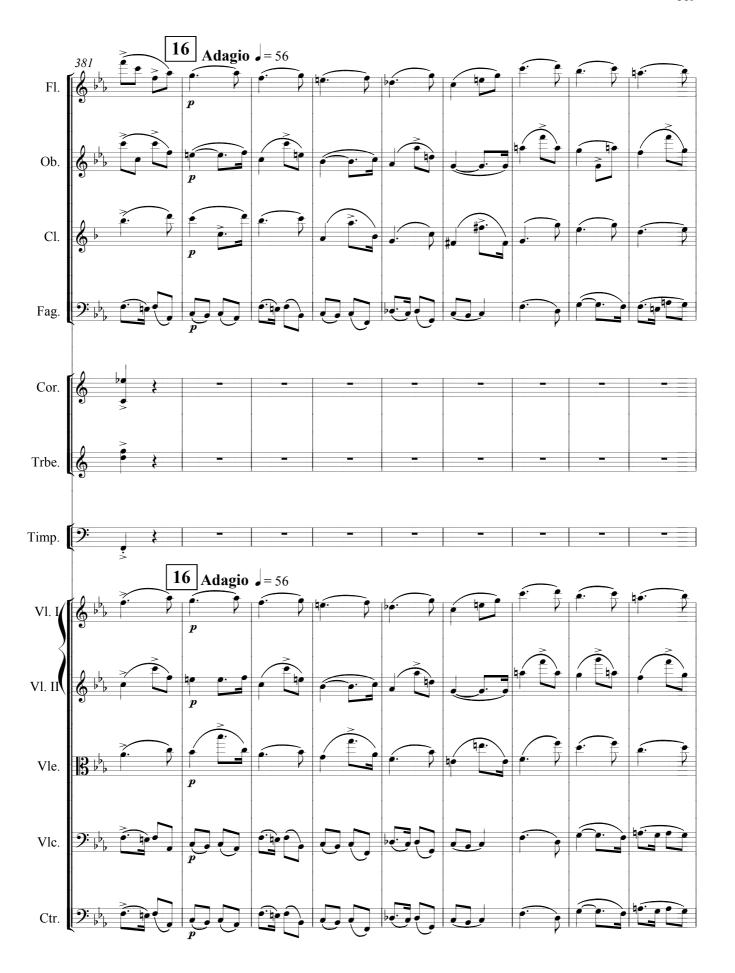

dim.

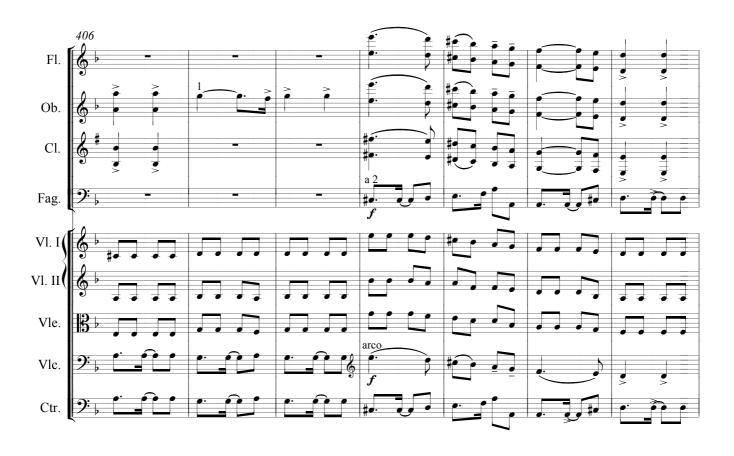
dim.

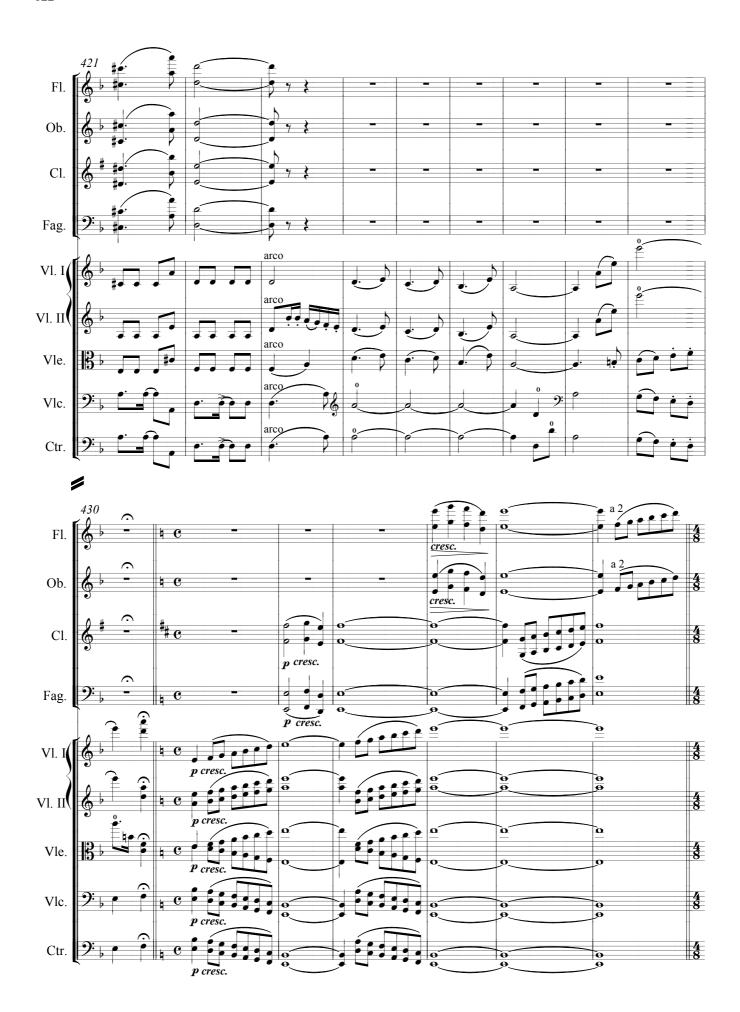

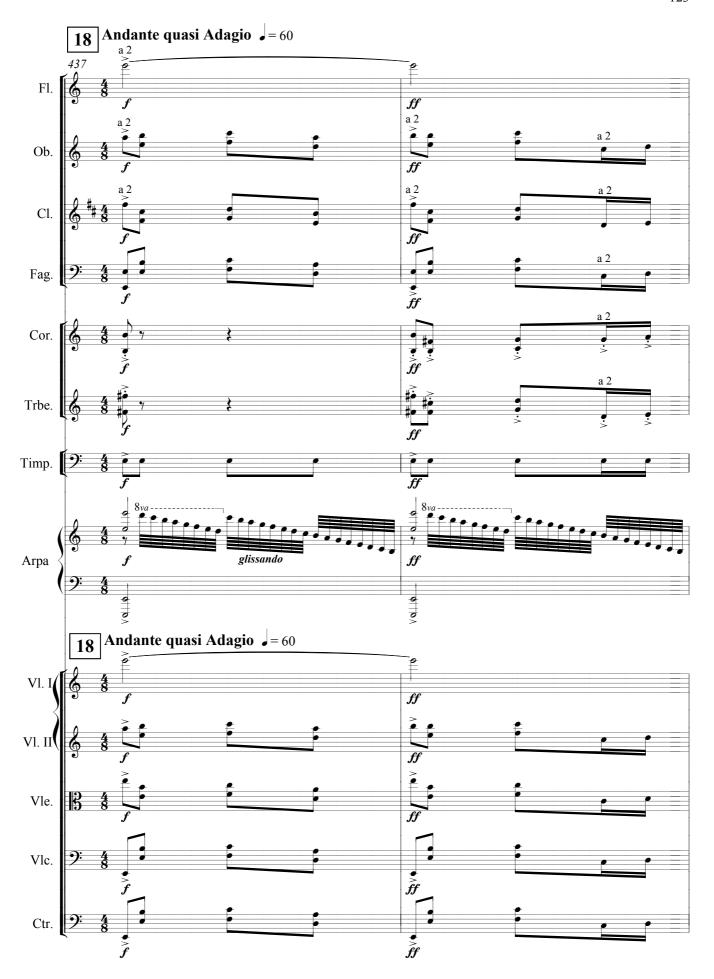

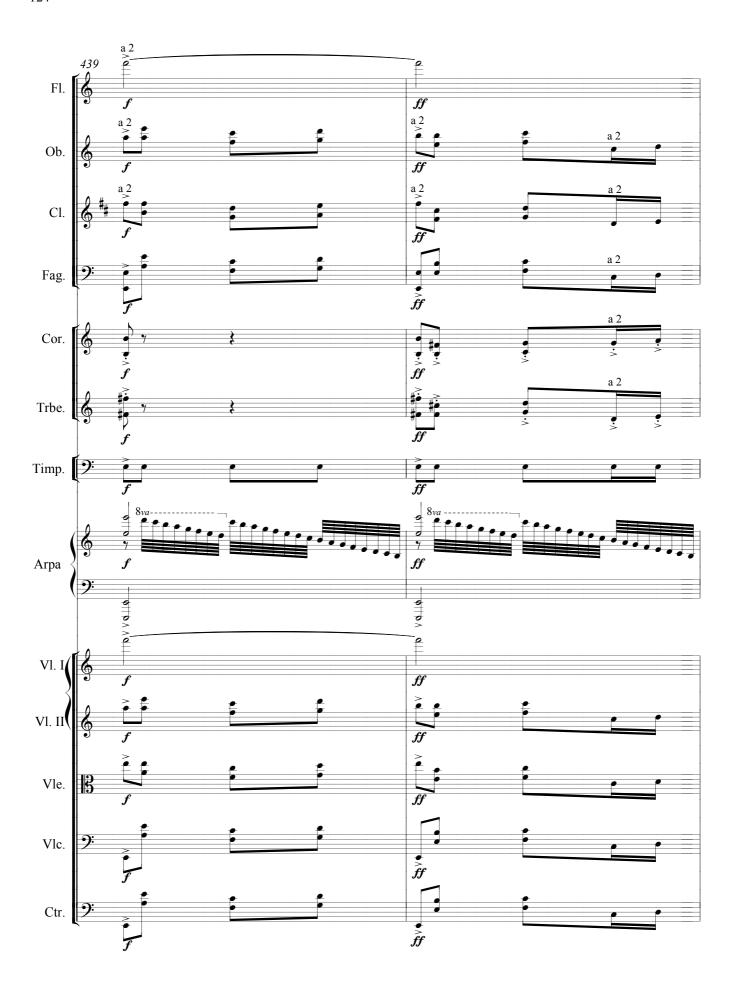

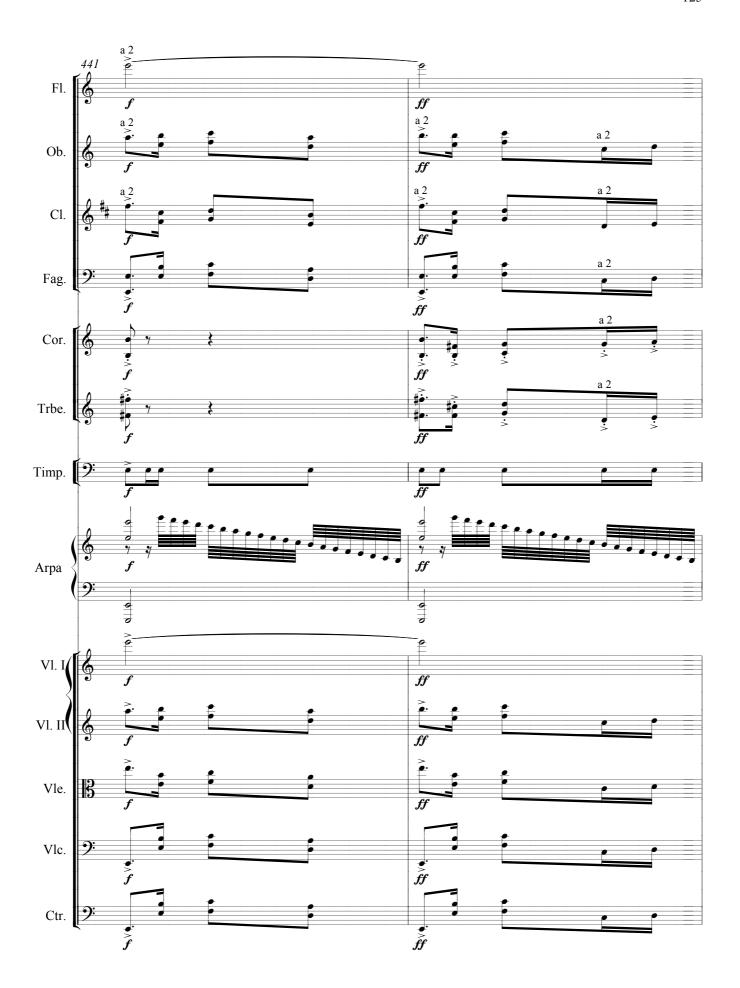

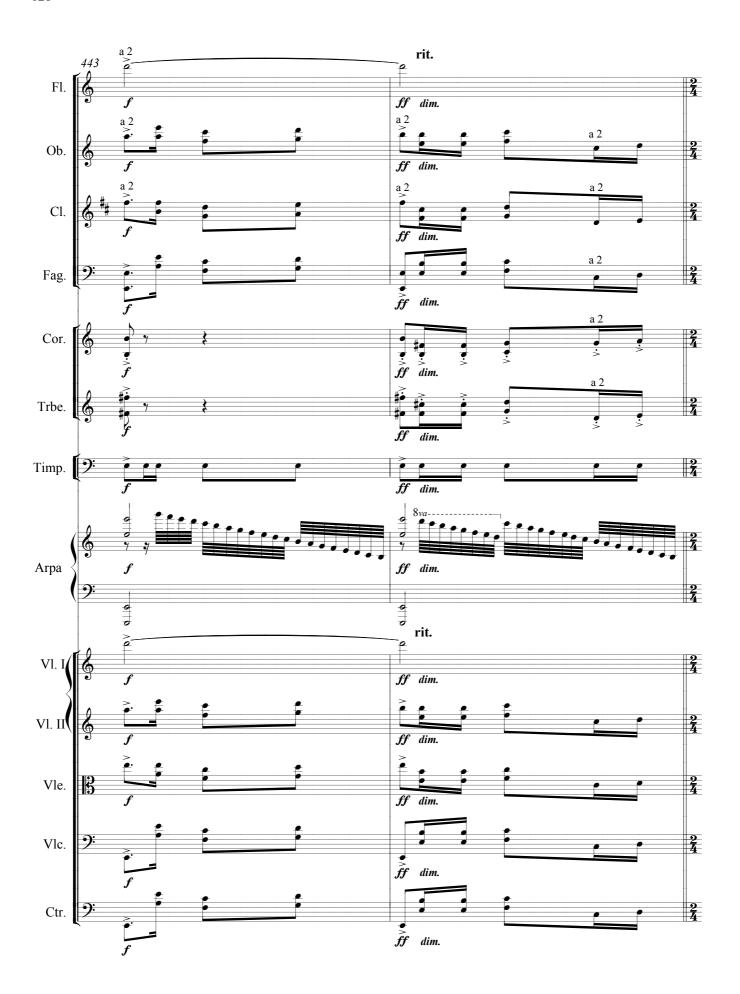

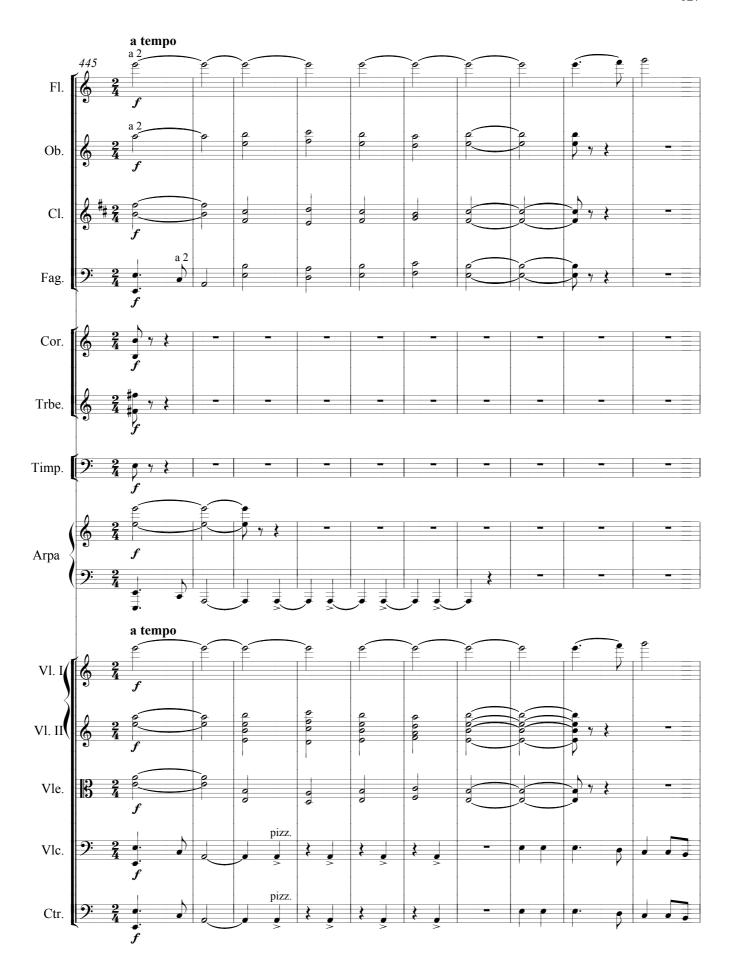

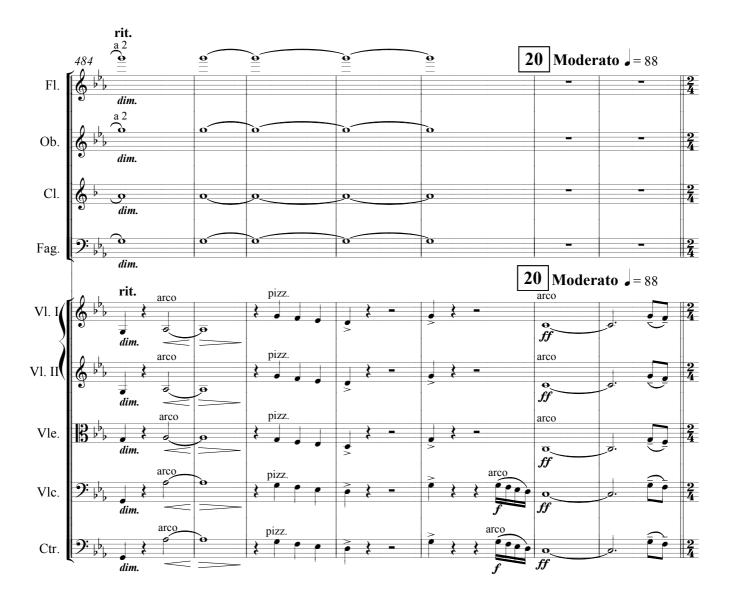

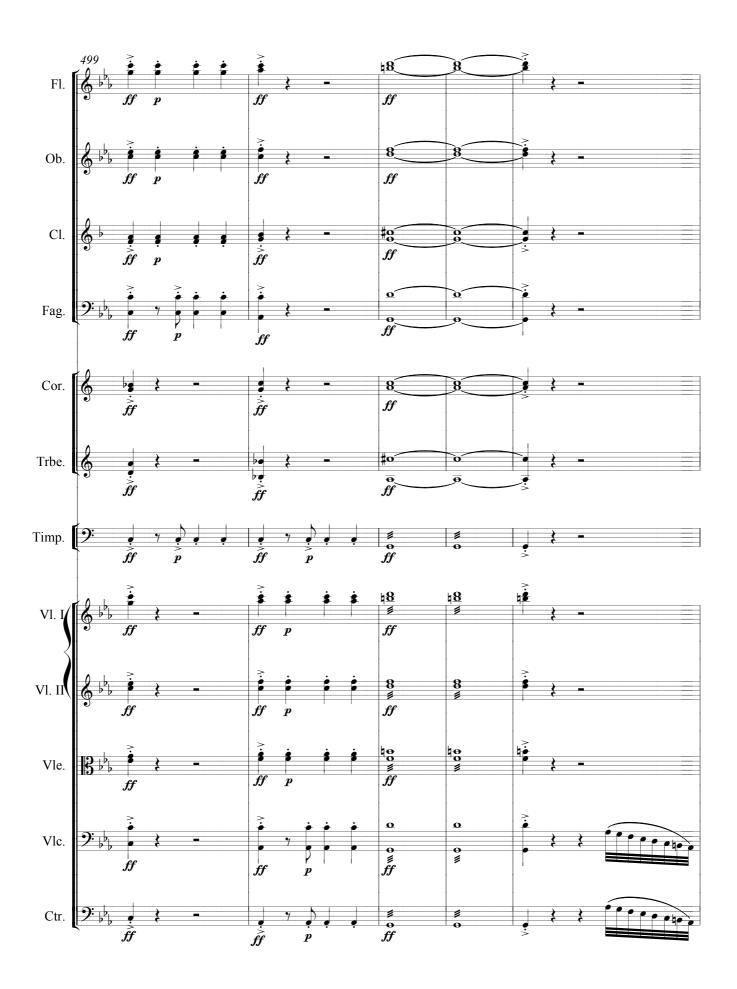

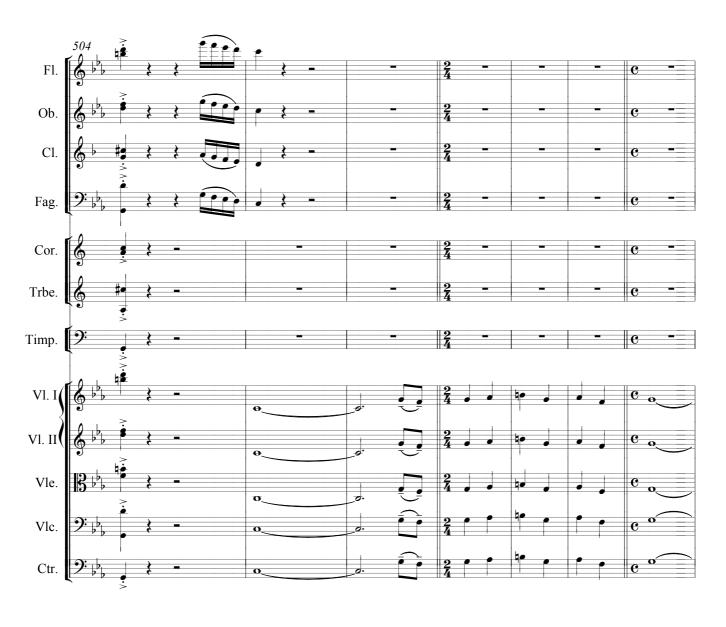

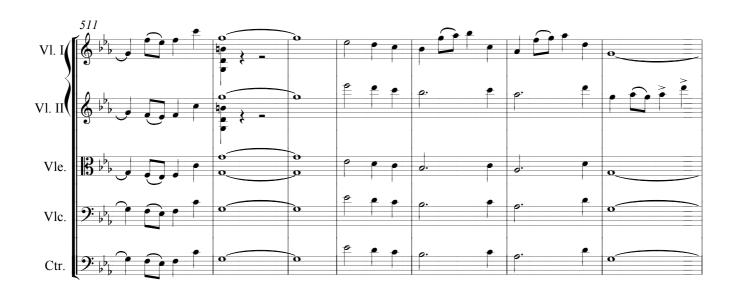

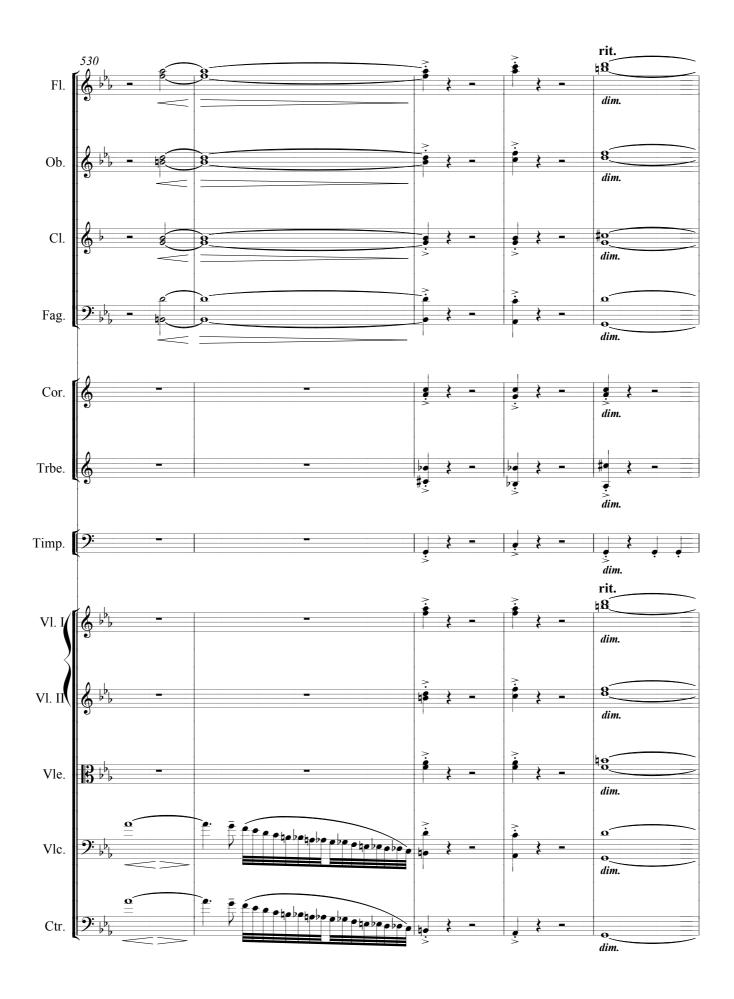

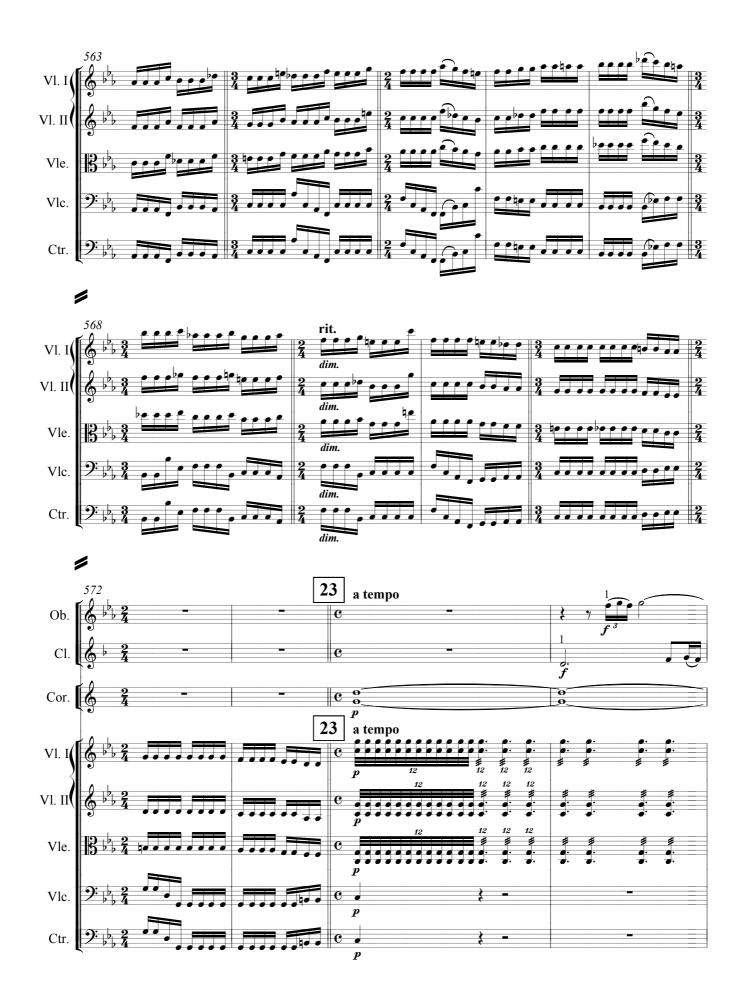

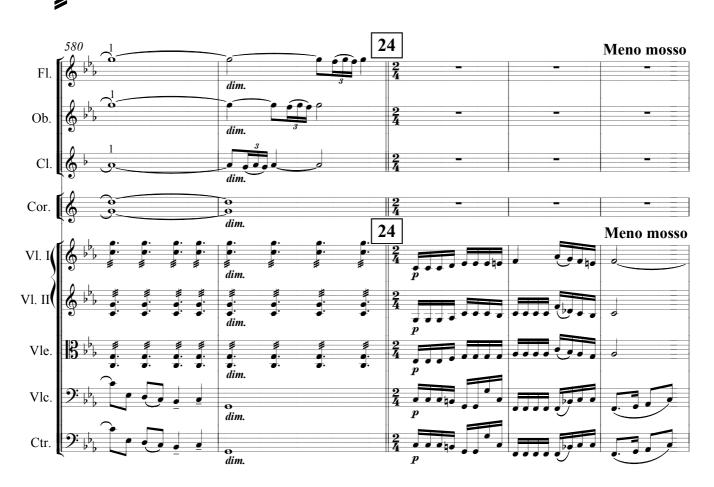

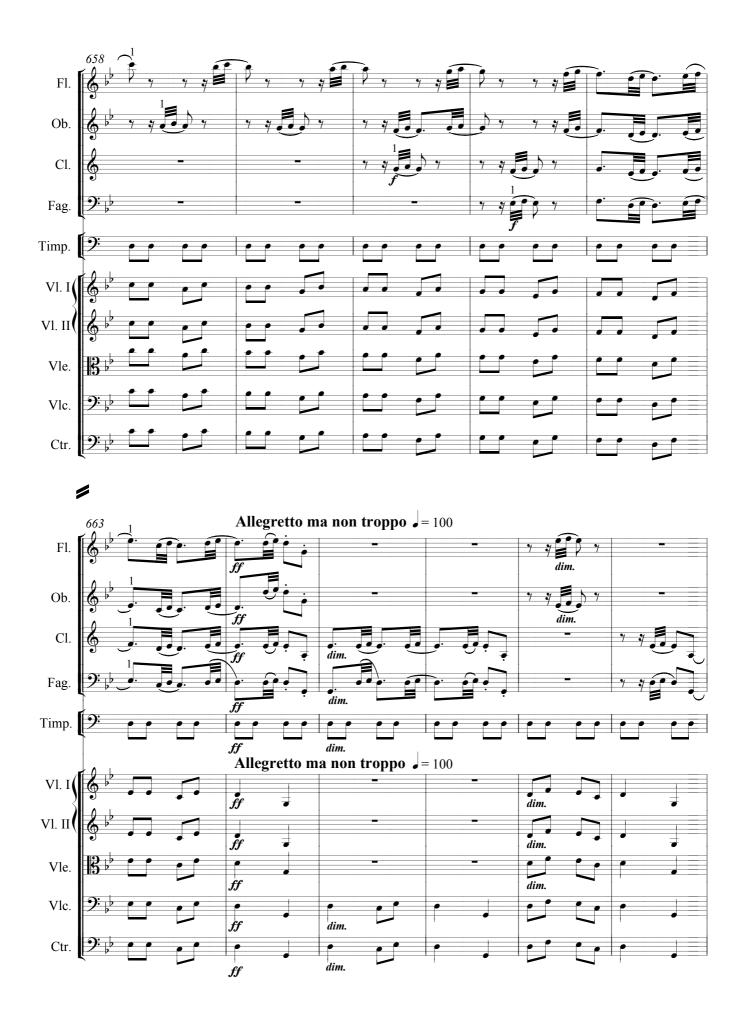

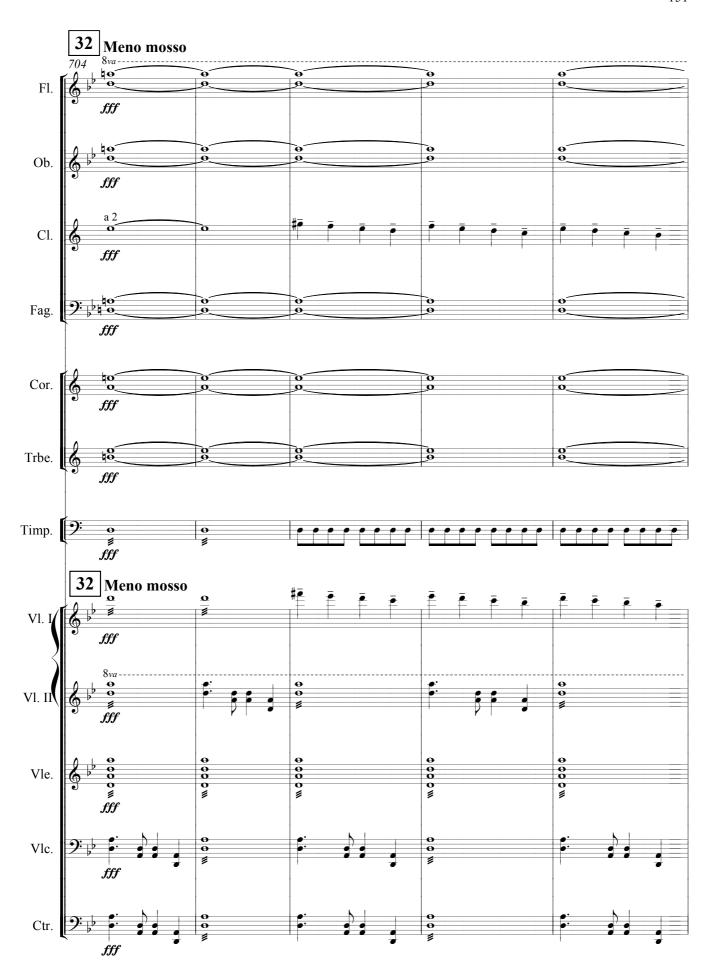

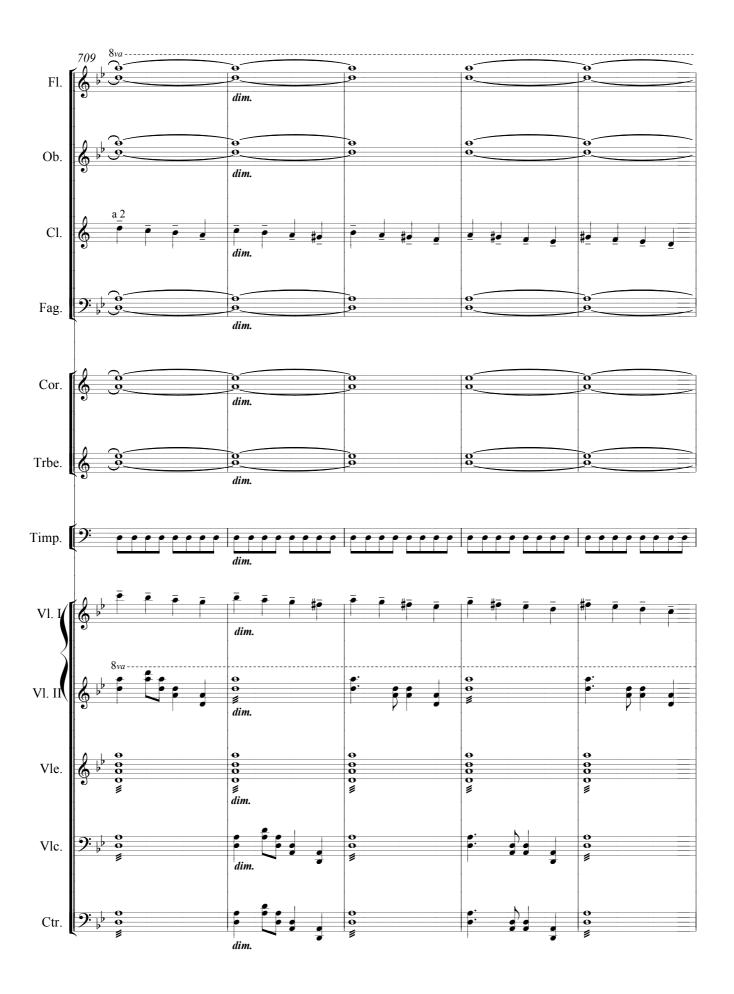

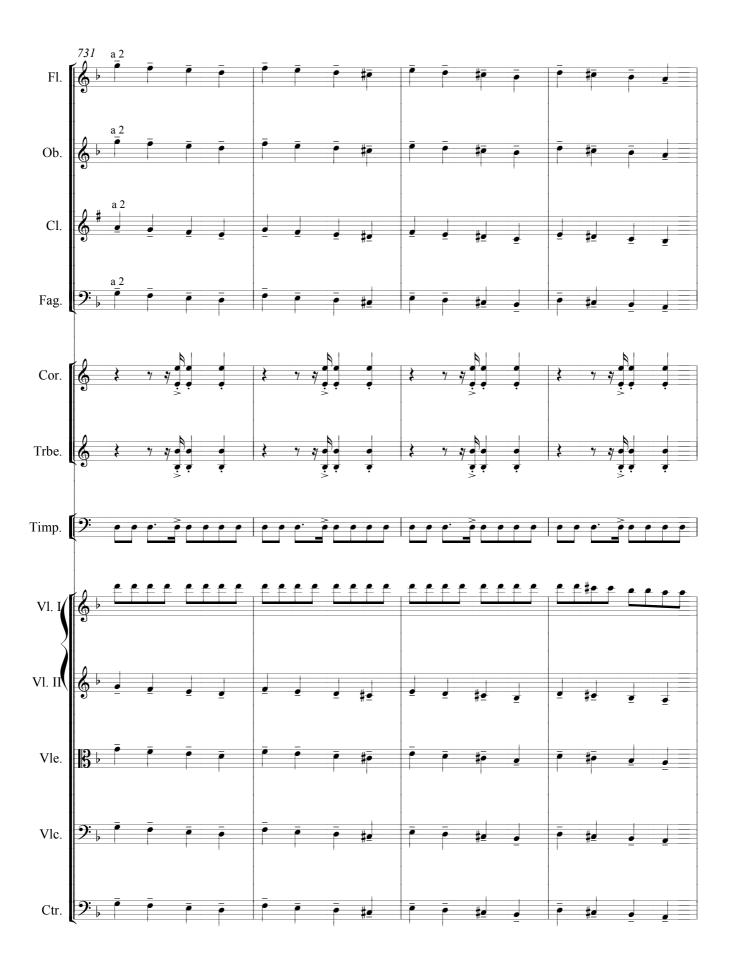

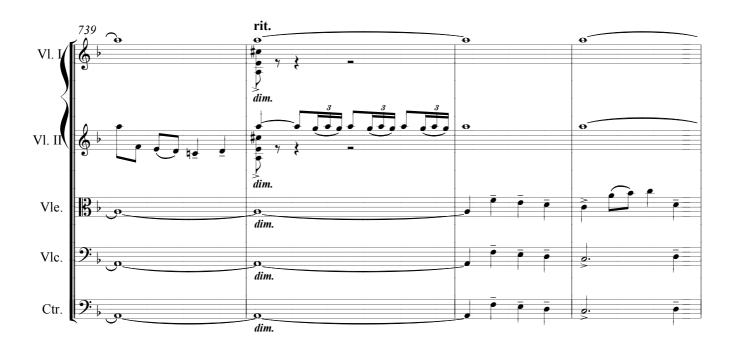

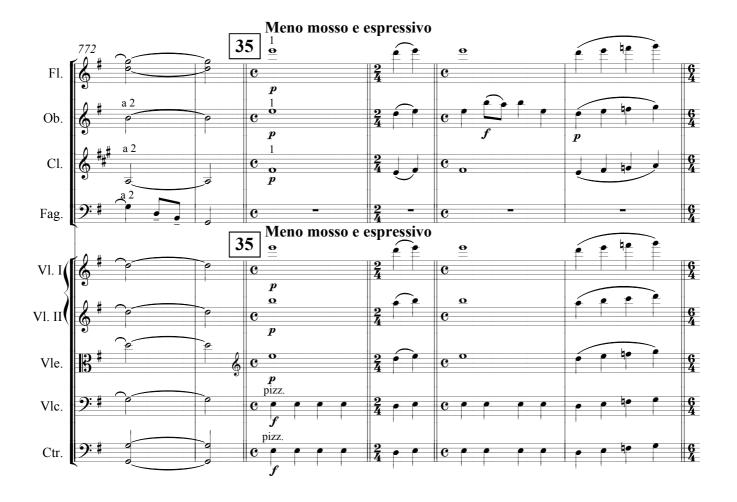

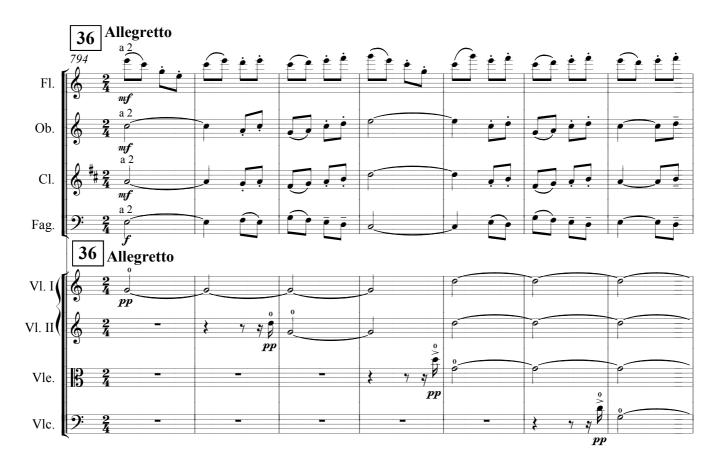

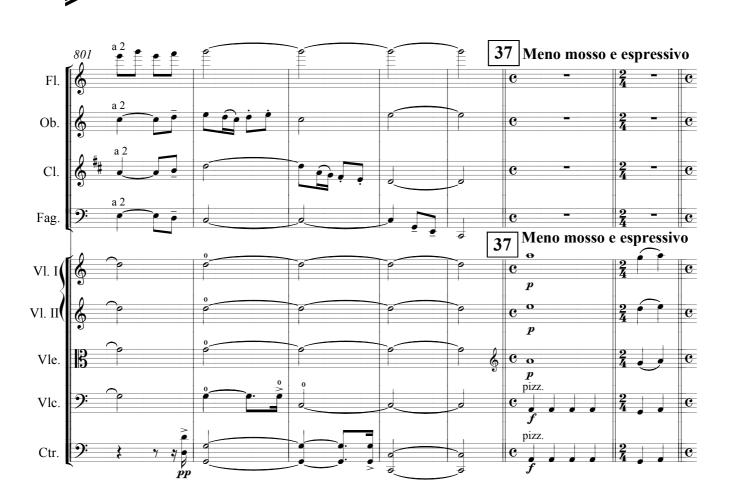

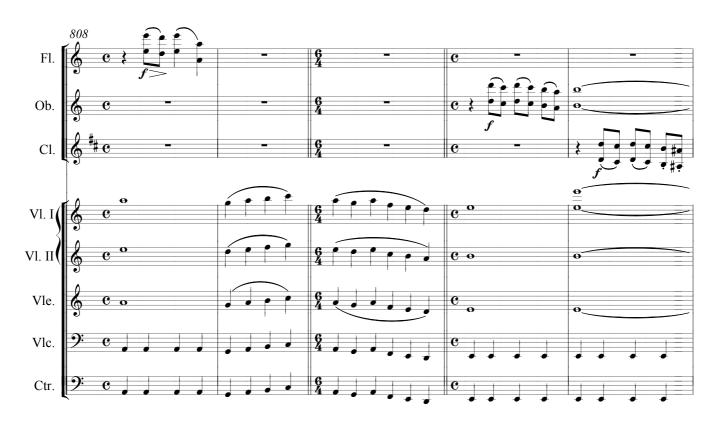

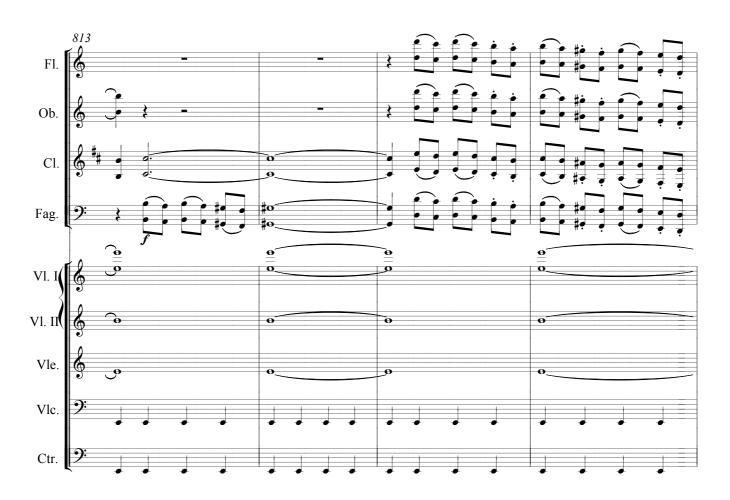

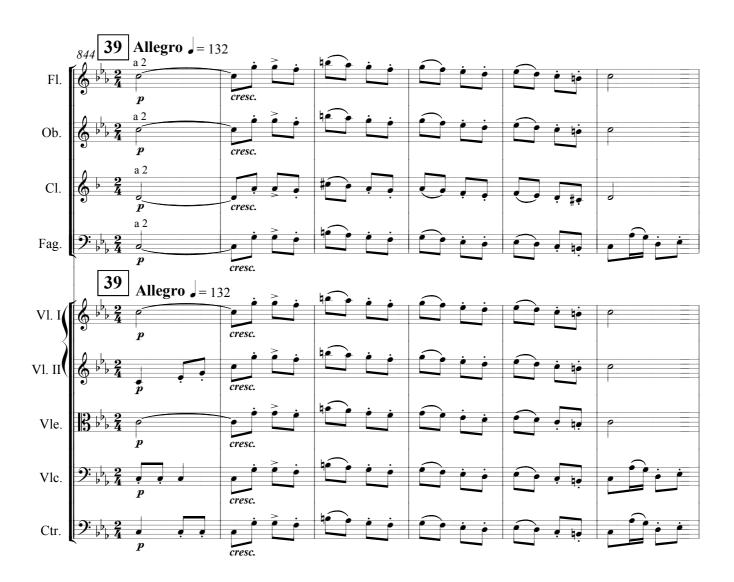

/

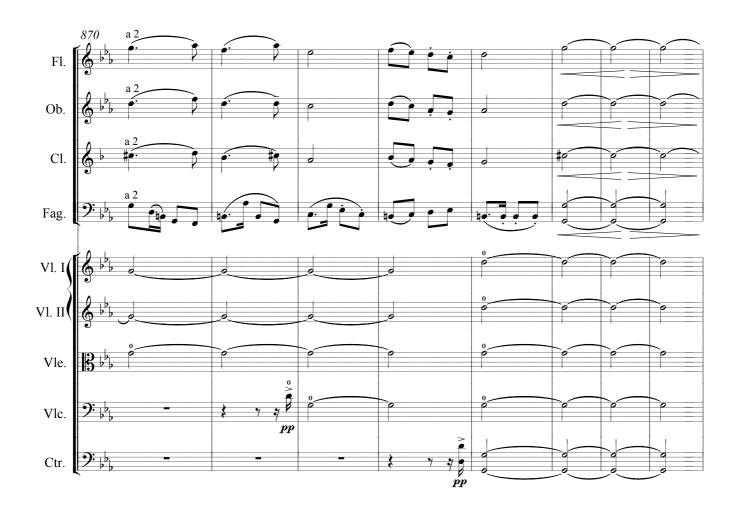

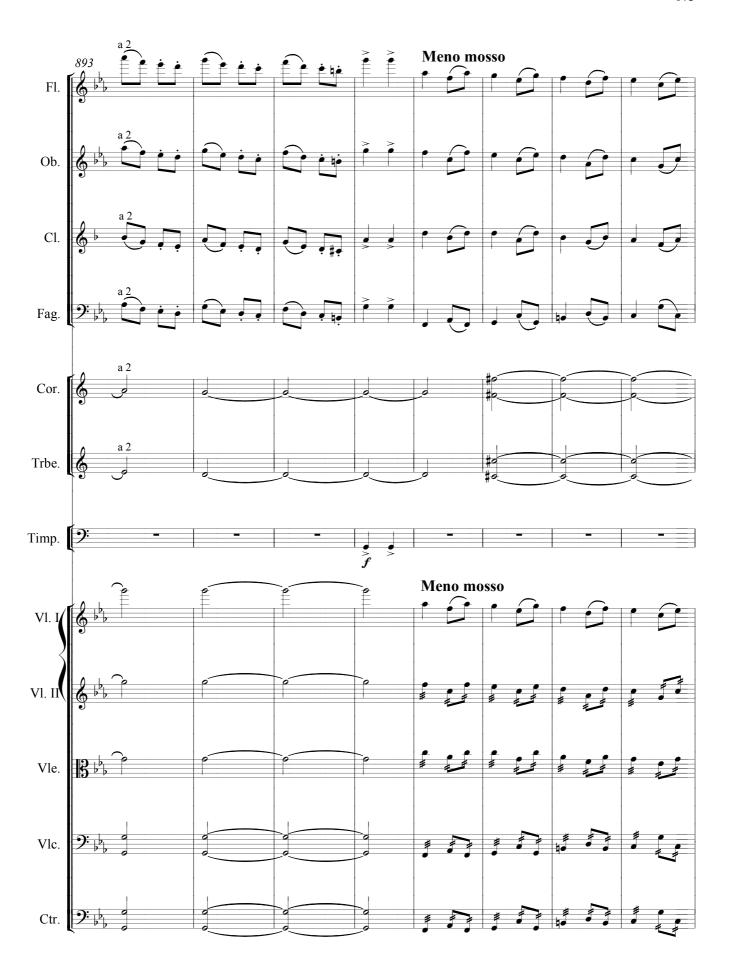

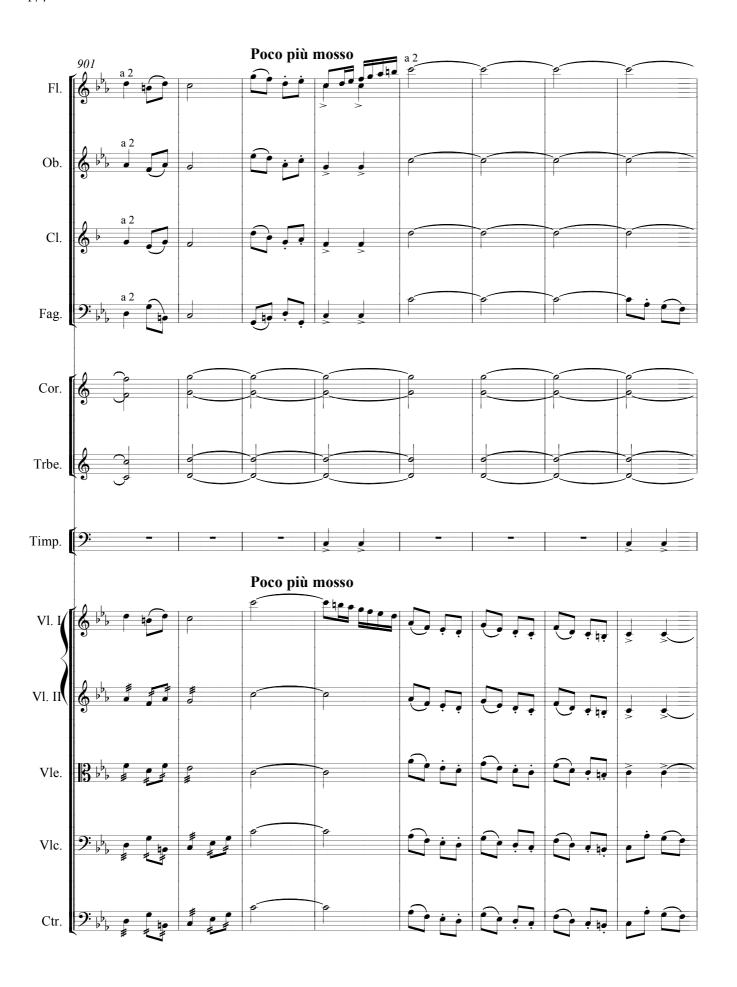

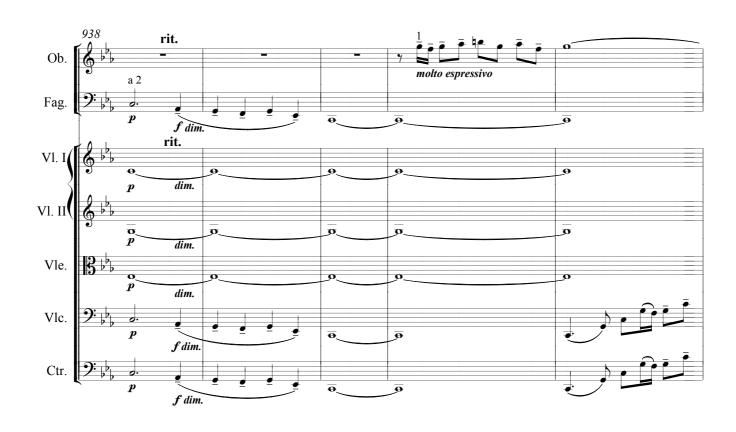

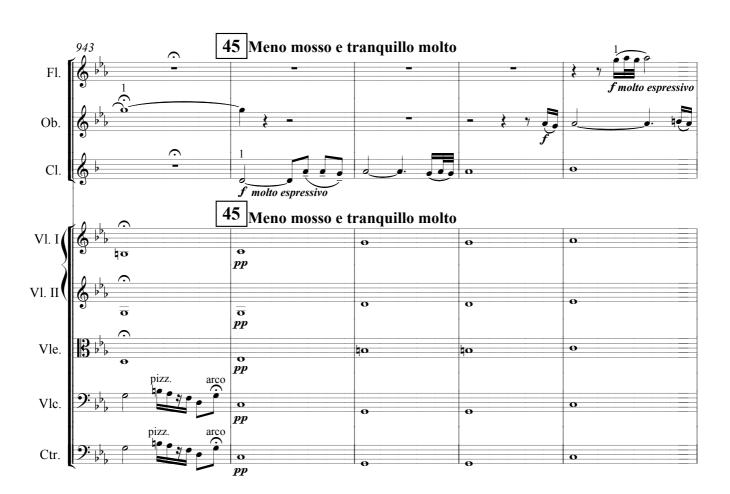

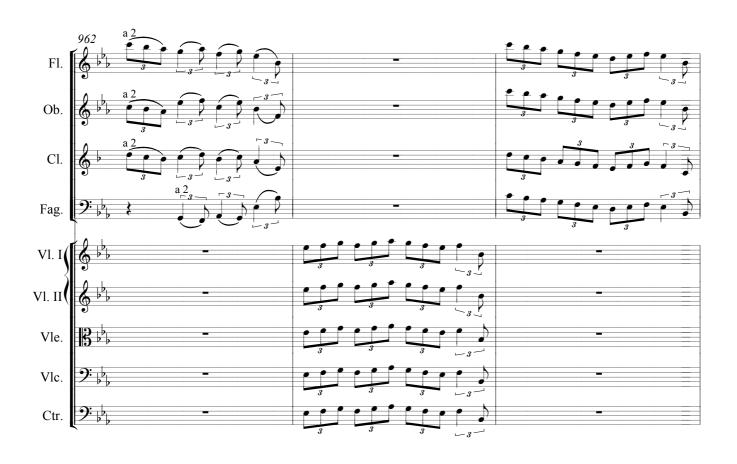

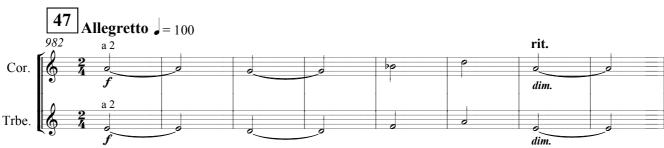

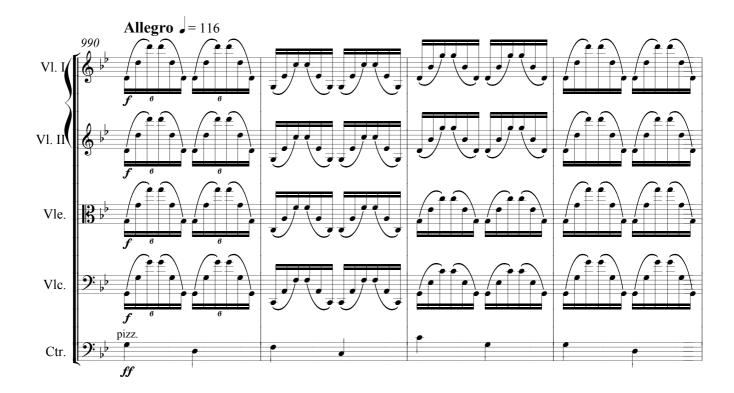

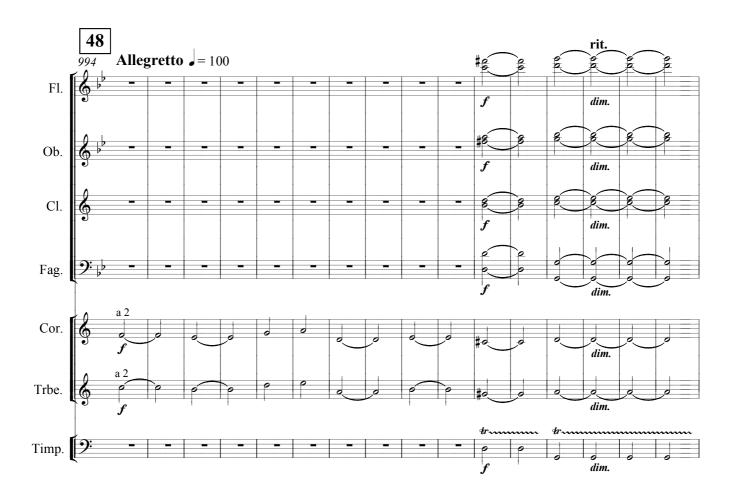

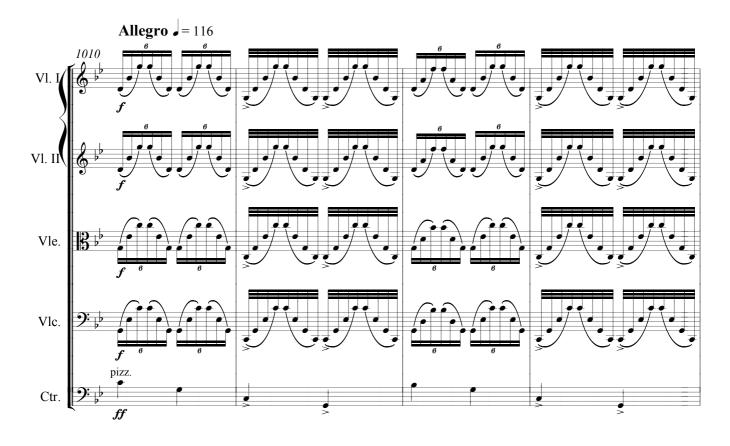

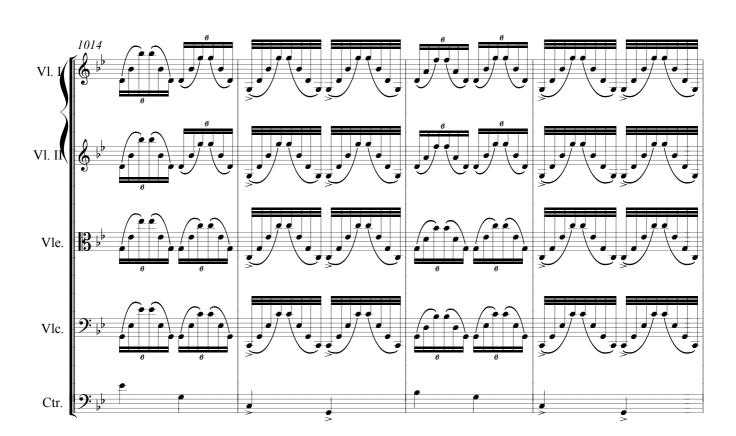

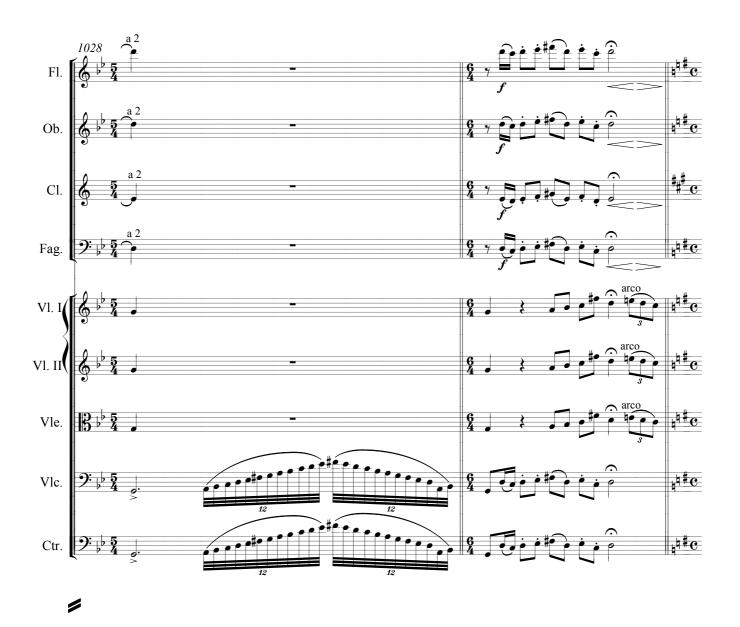

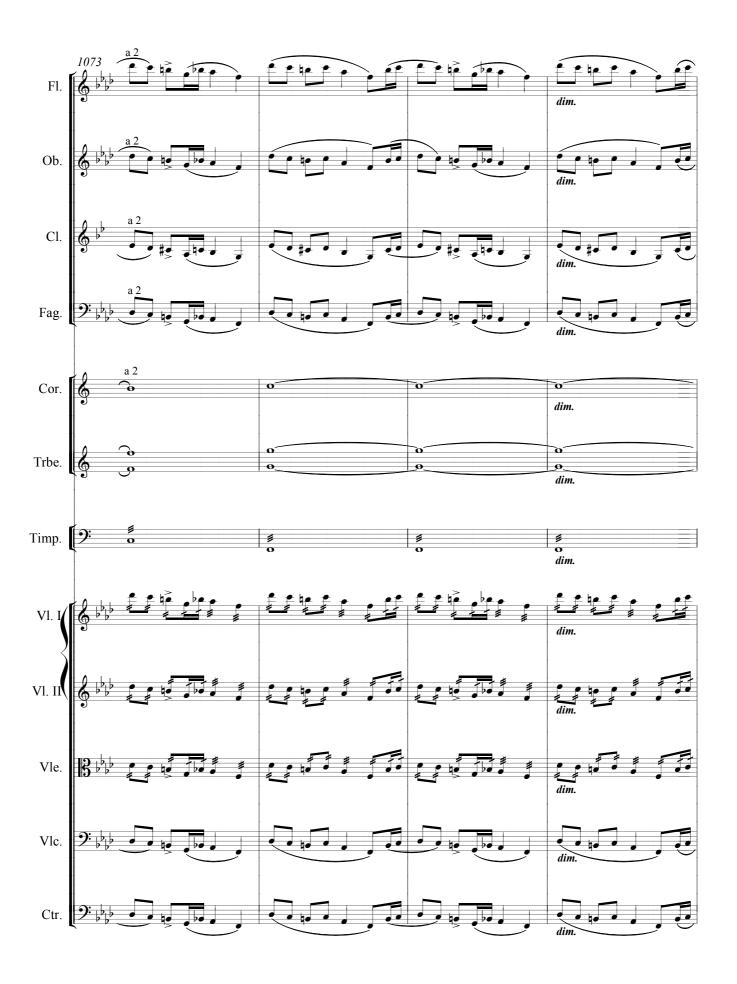

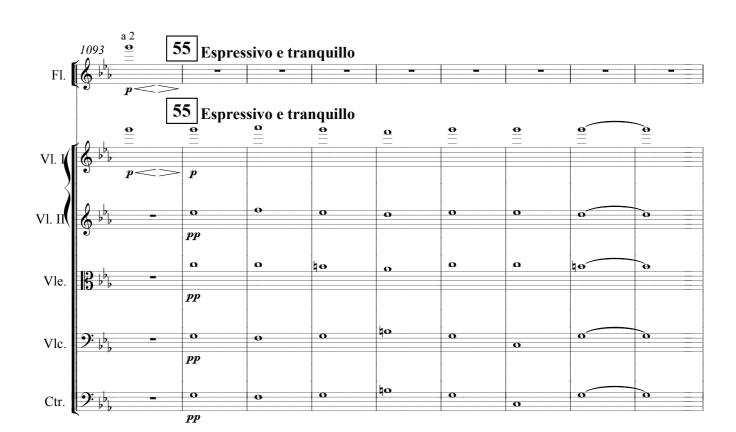

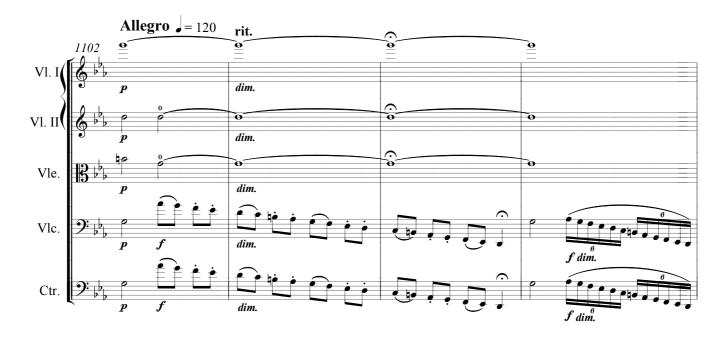

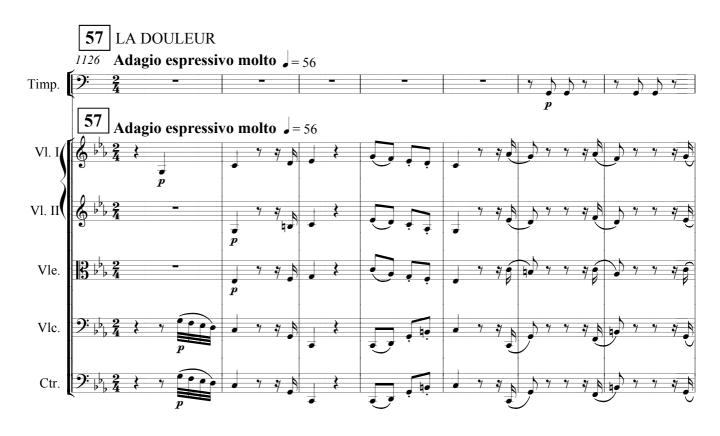

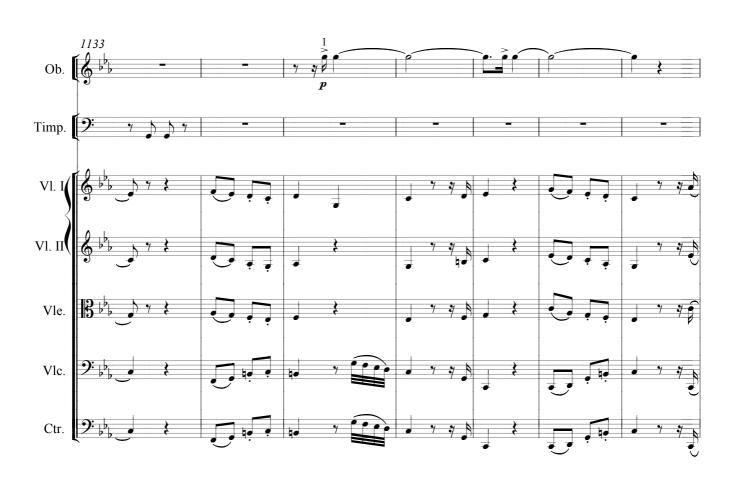

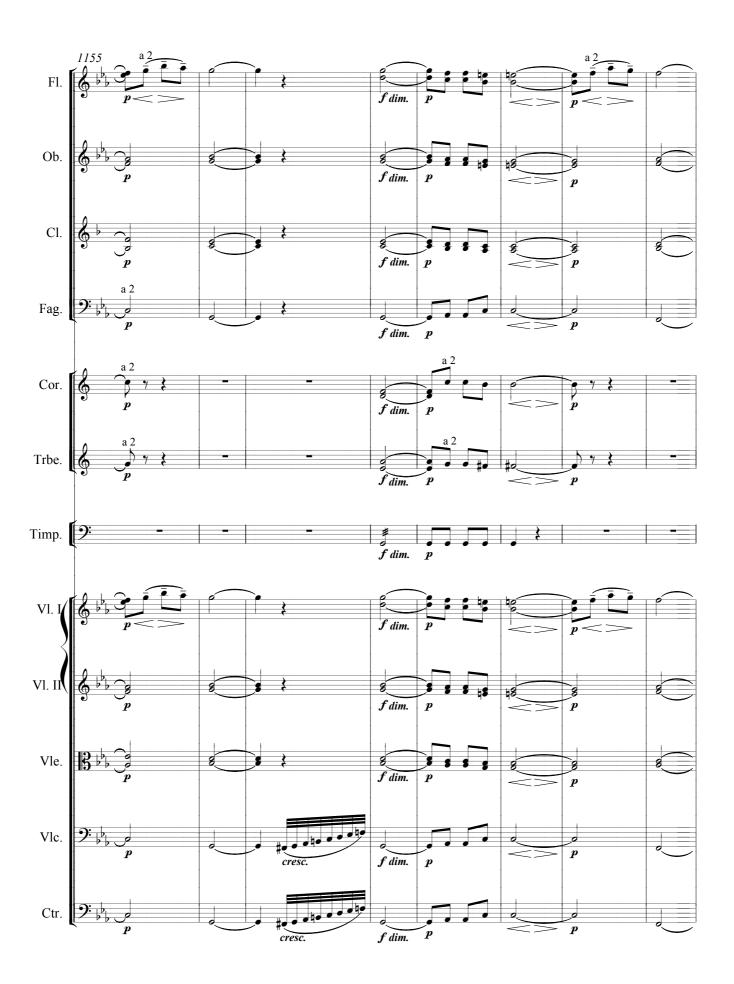

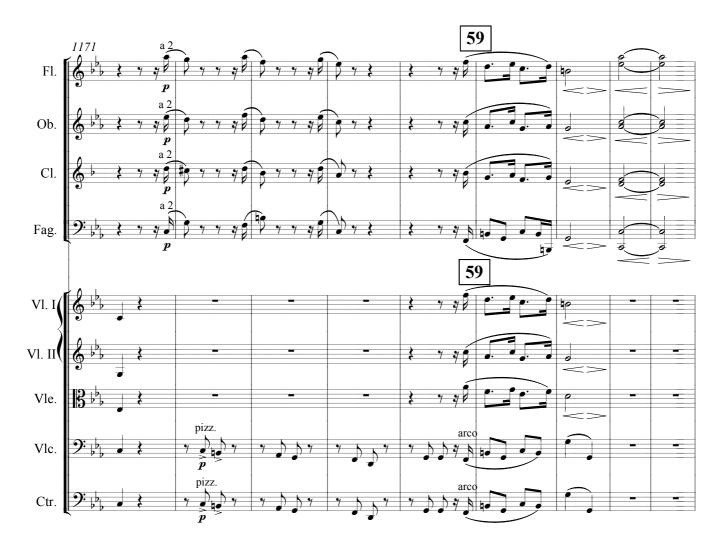

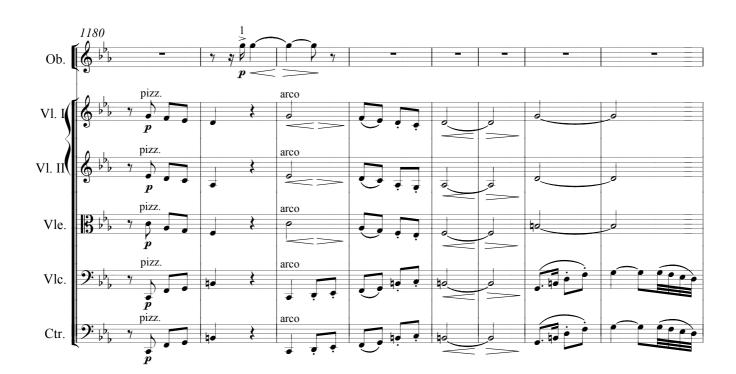

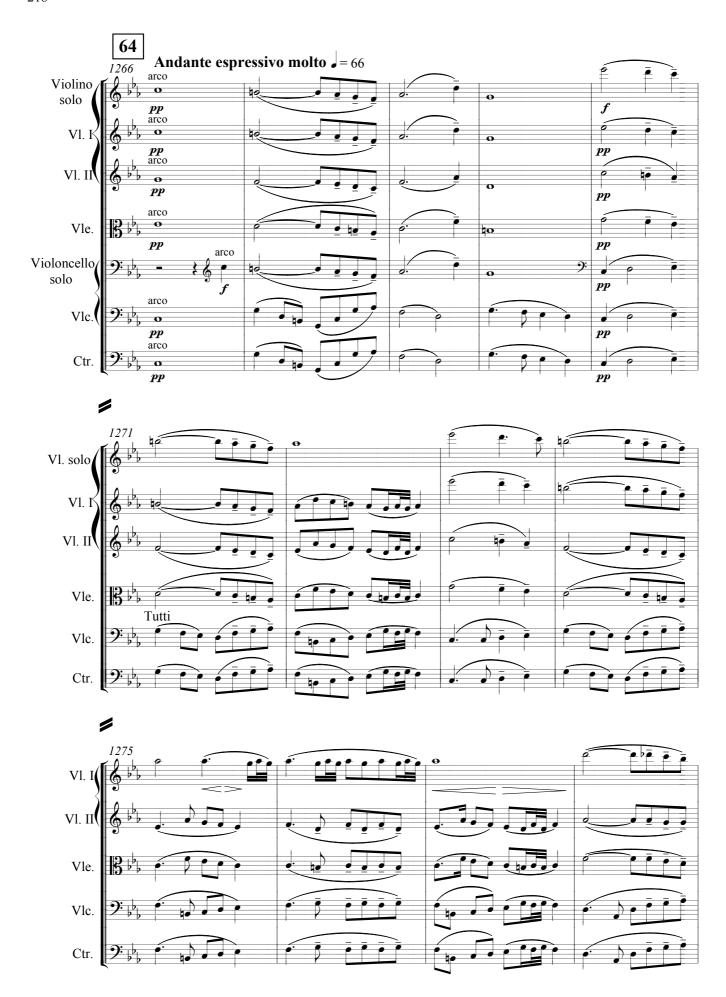

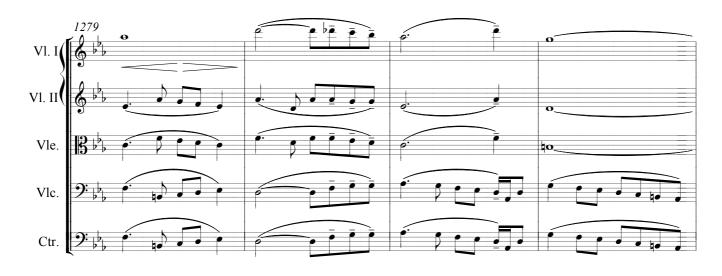

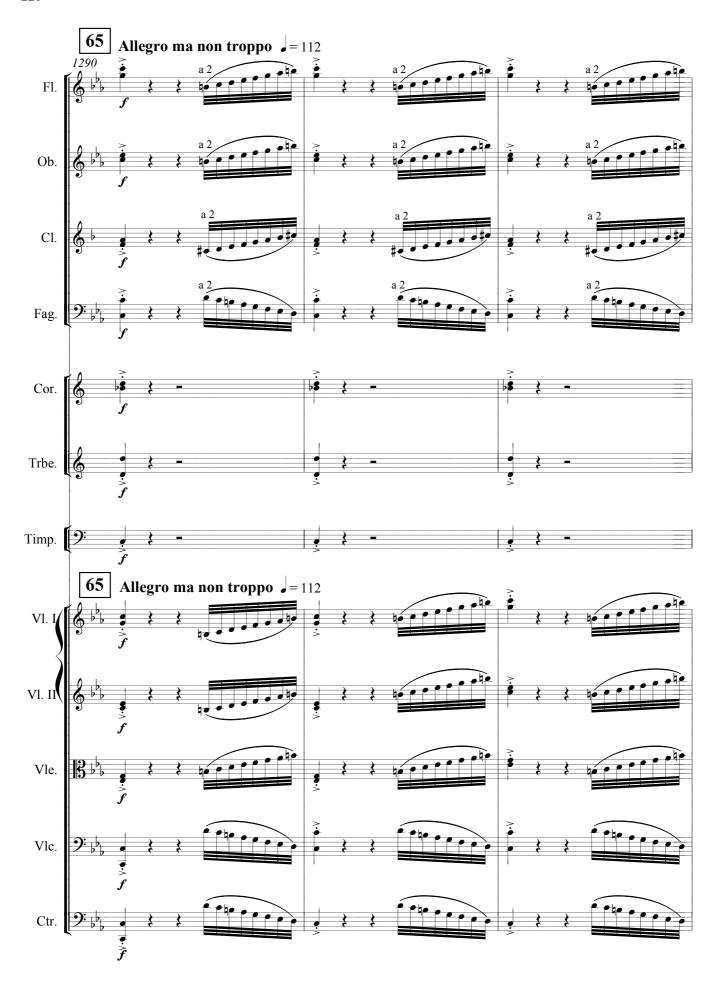

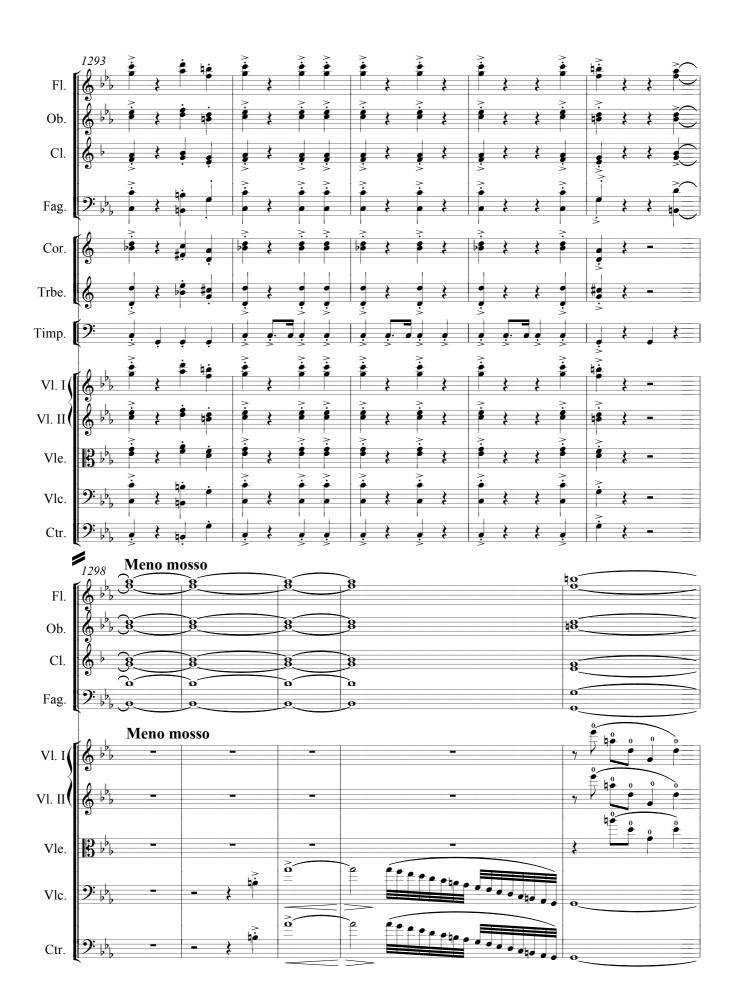

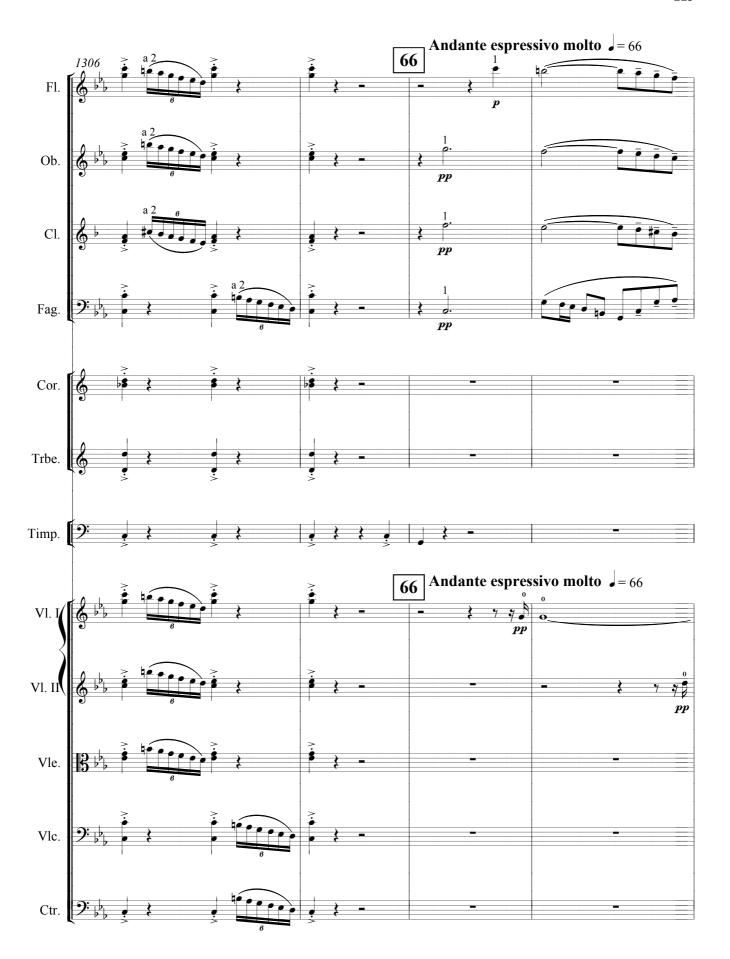

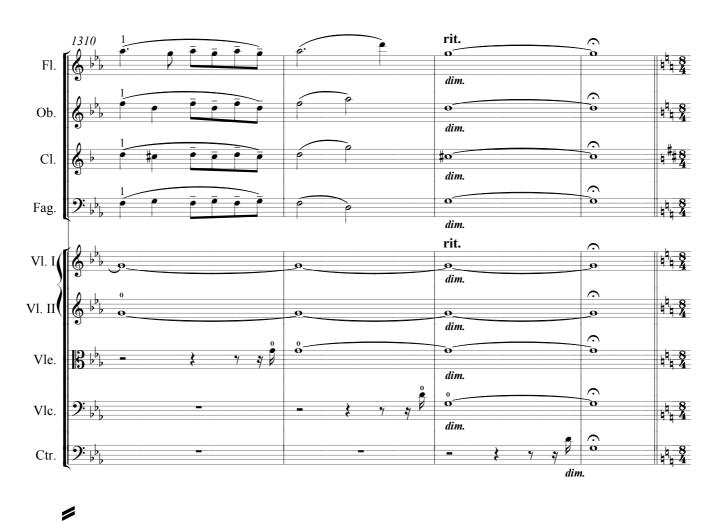

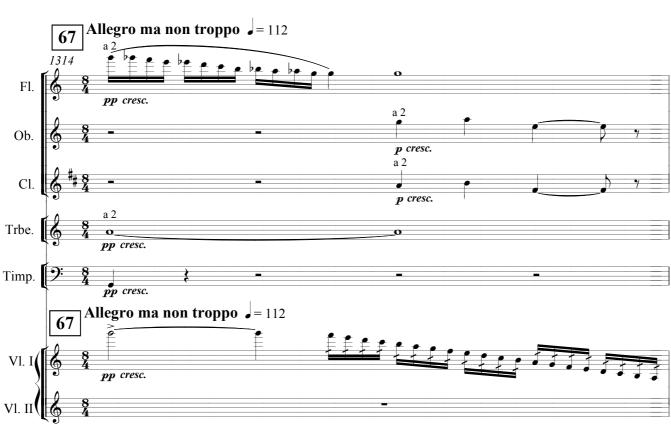

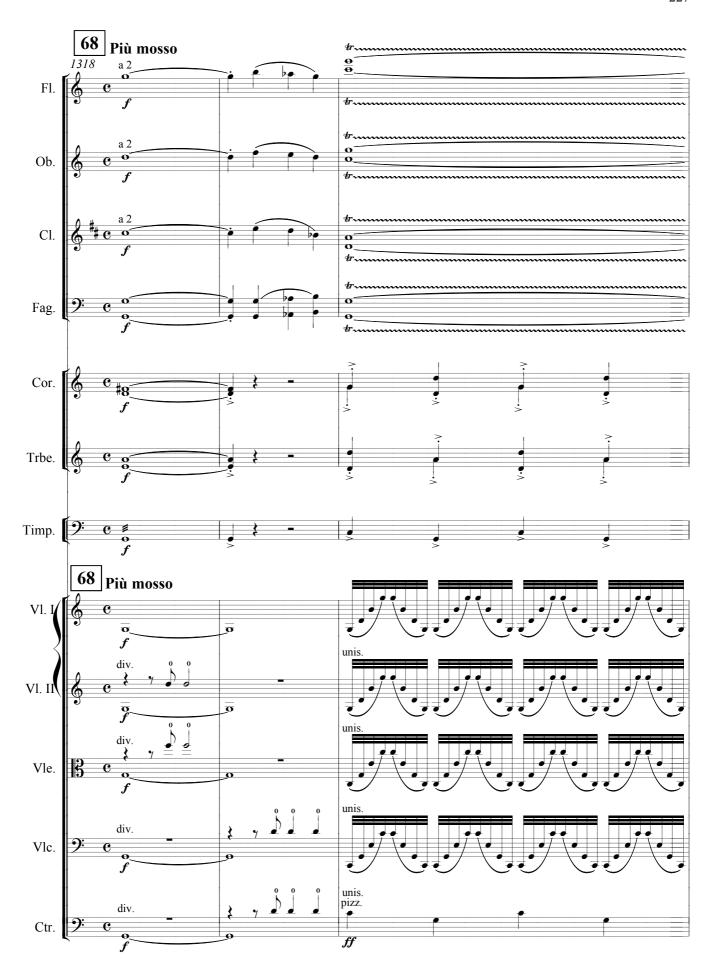

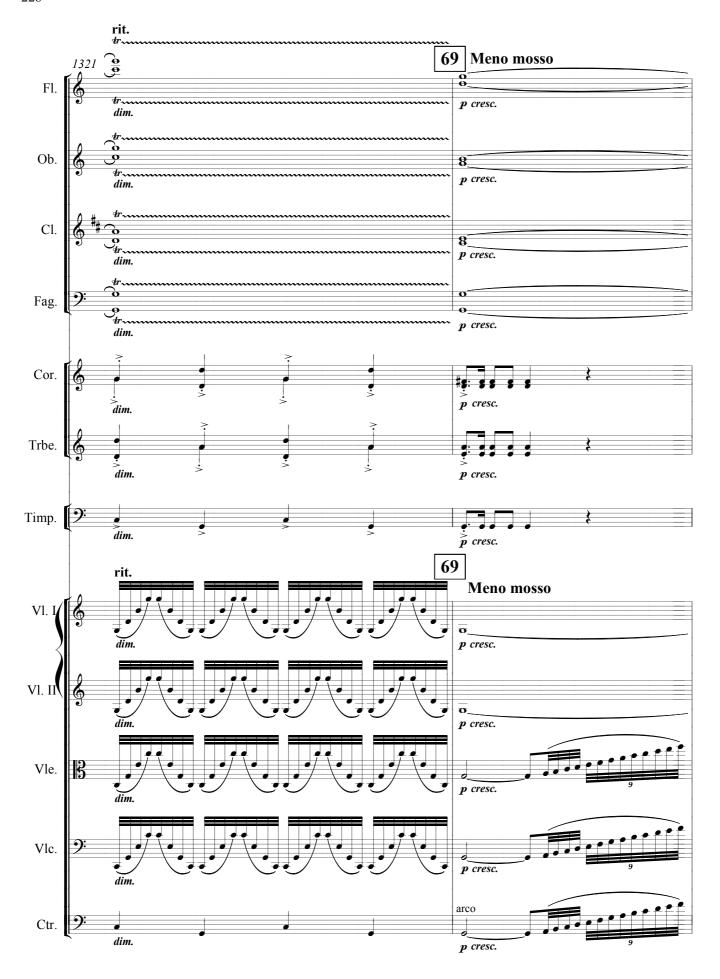

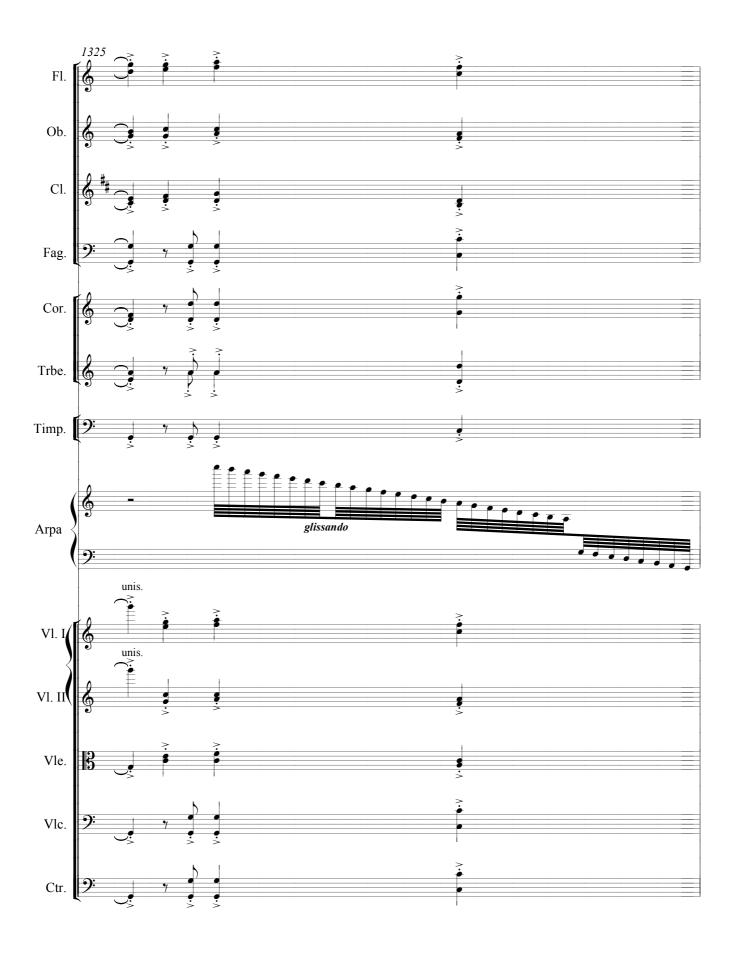

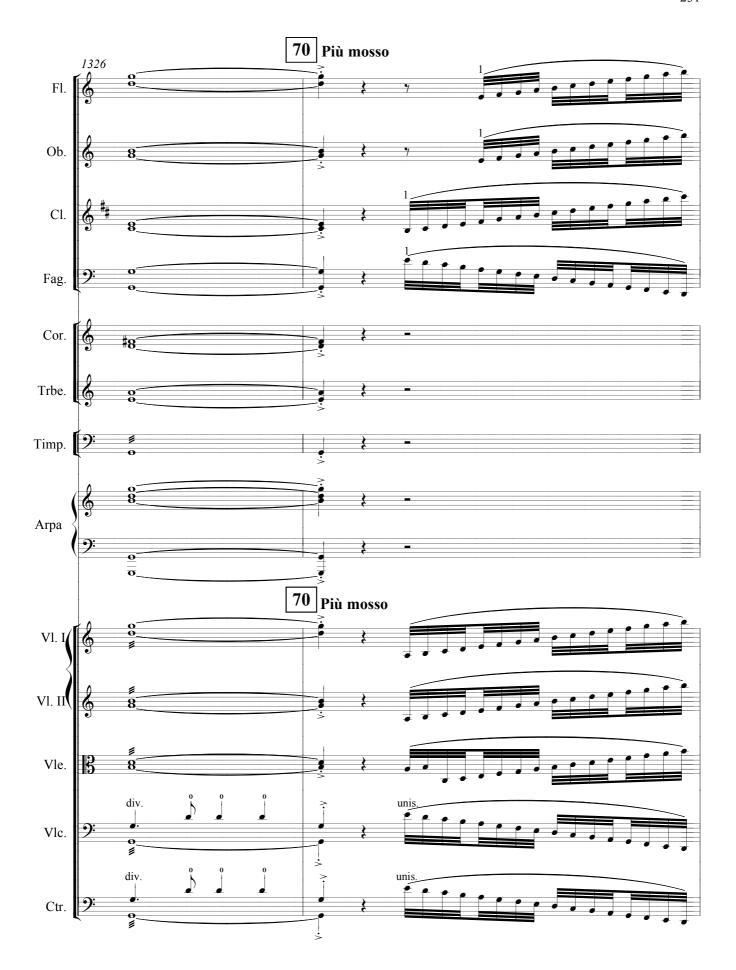

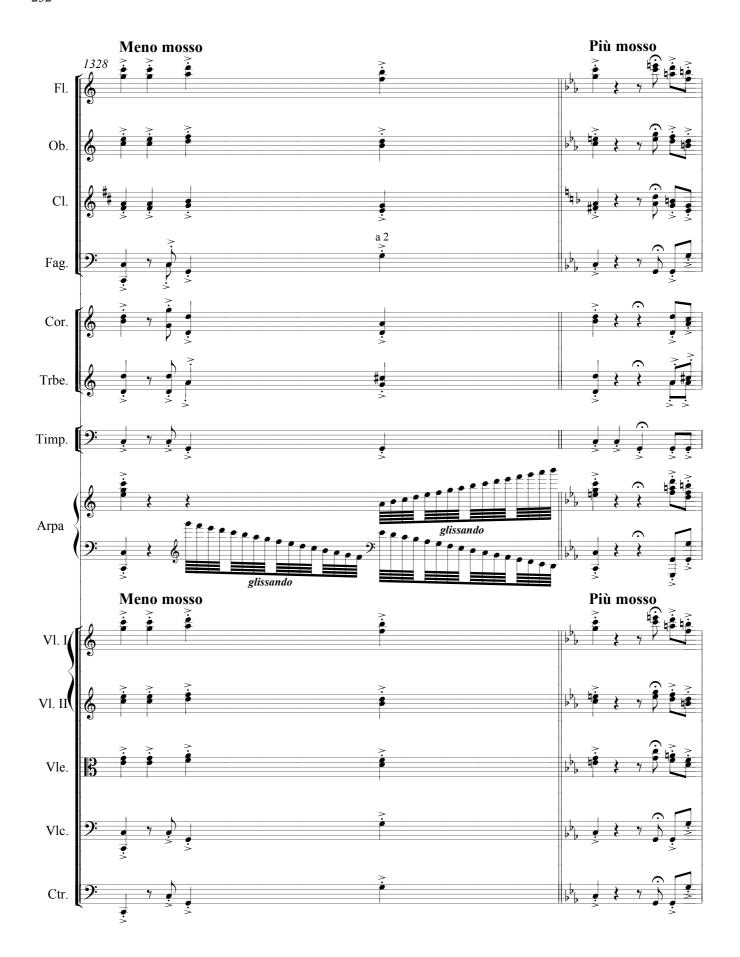

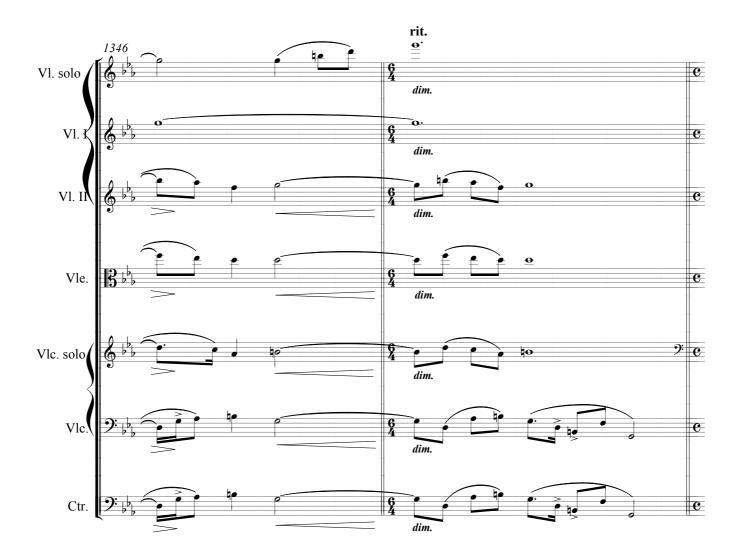

يوسف جريس الأعمال الكاملة في ١٢ مجلدًا

مجلد رقم ١: مؤلفات للبيانو

مجلد رقم ٢: مؤلفات للفيولينة والبيانو

مجلد رقم ٣: مؤلفات للفيولينة المنفردة

مجلد رقم ٤: مؤلفات للتشيللو

مجلد رقم ٥: مؤلفات للفلوت

مجلد رقم ٦: أغانٍ لأصوات منفردة بمصاحبة البيانو

مجلد رقم ٧: مؤلفات للأوركسترا

الجزء الأول: مدونة الأوركسترا

الجزء الثاني: آلات الأوركسترا

مجلد رقم ٨: مؤلفًان لآلات منفردة والأوركسترا

الجزء الأول: مدونة الأوركسترا

الجزء الثاني: آلات الأوركسترا

مجلد رقم 9: سيمفونية "مصر"

الجزء الأول: مدونة الأوركسترا

الجزء الثاني: آلات الأوركسترا

مجلد رقم ١٠: قصيد سيمفوني "مصر"

الجزء الأول: مدونة الأوركسترا

الجزء الثاني: آلات الأوركسترا

مجلد رقم ١١: قصيد سيمفوني "نحو دير في الصحراء"

الجزء الأول: مدونة الأوركسترا

الجزء الثاني: آلات الأوركسترا

مجلد رقم ٢١: قصيد سيمفوني "أهرام الفراعنة"

الجزء الأول: مدونة الأوركسترا

الجزء الثاني: آلات الأوركسترا

- (٣٧) بثينة فريد: "موسيقى مصرية في ألهانيا"، "الأهرام" الملحق الأسبوعي، ٢٦ نوفمبر ١٩٦٥، العدد ٢٨٨٤٠، ص ٥.
- (٣٨) عادل كامل: "لقاء بين يوسف جريس وبيتهوفن وكارل أورف"، "وطني"، ٢٩ يونية ١٩٦٩، العدد ٥٥٠، ص ٧.
- (٣٩) عبد المنعم سليم: "حتى لا تضيع الأنغام في الهواء"، "الإذاعة والتليفزيون"، ٥ يوليو ١٩٦٩، العدد ١٧٩٠، ص ١٩.
 - (٤٠) "قصة السيمفونية المصرية الأولى"، "الاستوديو"، ٢٠ يوليو ١٩٤٩، العدد ١٠٣، ص ١٨.
- Jonas Leibovitz: 'Khaïrat, Youssef Greiss, Hassan Rashid, Abdel Rahim: Nos (٤\) compositeurs modernes s'adressent aussi bien au coeur qu'a l'esprit', *Images*, 6 juin 1959, No. 1552, pp. 18-19.
- (٤٢) محمد رشاد بدران: تعليق على برنامج أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة جيكا زدرافكوفيتش بنادى الجزيرة ، يوم ١٧ يونية ١٩٦٠.
 - (٤٣) عبد الفتاح جمل: "مع الناس"، "المساء"، ٢ مايو ١٩٦١، ص ٦.
 - (٤٤) أحمد المصري: تعليق على برنامج أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا ، ١٩٦٣ يناير ١٩٦٣.
 - (٤٥) لويس جريس: تعليق على برنامج أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا ، ٣ مارس ١٩٧١.
- (٤٦) الدكتور جهاد داود: "يوسف جريس"، في كتاب "التأليف الموسيقي المصري المعاصر"، الجزء الأول، المقدمة والمراجعة والإشراف على التحرير الدكتورة سمحة أمين الخولي، مطبوعات بريزم، بدون تاريخ، ص ٧٦، ٧٨.
 - (٤٧) النص الكامل للحوار محفوظ في أرشيف المؤلف عند الدكتور إسكندر جريس.
- (٤٨) جرجس حلمي عازر: "يوسف جريس العالِم الفنان الذي فقدناه" ، "وطني" ، ٢٣ إبريل ١٩٦١ ، العدد ١٢٣ ، ص ٨.

- (١٩) خديجة السفاف: "فيينا تستمع إلى سيمفونية مصرية"، "المصري"، القاهرة، ٢٩ ابريل ١٩٥٠، العدد ٤٤٦٤، ص ١٠.
 - (٢٠) "تجاهل الصحافة"، "الجمهورية"، القاهرة، ٢٠ فبراير ١٩٥٩، ص٤.
- (٢١) شاركو: "الأوركسترا السيمفوني"، "الأخبار"، القاهرة، ٢٣ فبراير ١٩٥٩، العدد ٢٠٦٧، ص
 - (٢٢) "تجاهل الصحافة"، نفس المكان.
 - (٢٣) شاركو: نفس المقالة.
- Albert Bajocchi: 'Beau concert d'adieu de Gika Zdravkovitch', *La bourse* (Υξ) *égyptienne*, **27** juin **1959**, p. **2**.
- Antoine Gennaoui: 'Avec l'Orchestre Symphonique du Caire', *Le progrès* (Yo) *égyptien*, **30** Juin **1959**, No. **153**, p. **2**.
- 'L'Orchestre Symphonique du Caire au Guezireh S. C.', *Le journal d'Egypte*, (۲٦) **1**er juillet **1959**, p. **2**.
 - (۲۷) "شكرًا يا جيكا"، "المساء"، ۲۹ يونية ١٩٥٩، العدد ٩٨٤، ص ٨.
 - (٢٨) "الحياة الموسيقية في القاهرة" ، "وطني" ، ٥ يوليو ١٩٥٩ ، ص ١٢.
- (٢٩) "أوركسترا القاهرة السيمفوني في معرض دمشق الدولي"، "الأهرام"، ٩ سبتمبر ١٩٥٩، العدد ٢٦٥٦٨، ص ١٠.
- 'Notes tristes avec l'Orchestre Symphonique du Caire', *Le progrès égyptien*, (° .) **20** juin **1960**, No. **145**, p. **2**.
 - (٣١) عبد الفتاح الجمل: "كل الفنون"، "المساء"، ٤ يونية ١٩٦١، العدد ١٦٨٣، ص٦.
- Albert Bajocchi: 'Premier concert d'été de l'Orchestre Symphonique du Caire', (TY) *La bourse égyptienne*, **5** juin **1961**, p. **2**.
- Antoine Gennaoui: 'L'Orchestre Symphonique du Caire: Concert de (۳۳) réouverture avec Gika Zdravkovitch', *Le progrès égyptien*, **8** juin **1961**, No. **134**, p. **2**.
- Antoine Gennaoui: 'L'Orchestre Symphonique du Caire', *Le progrès égyptien*, (ξ) **24** janvier **1963**, No. **21**, p. **2**.
- Albert Bajocchi: 'Debuts de Ramzi Yassa avec l'Orchestre Symphonique du (ro) Caire', *La bourse égyptienne*, **23** janvier **1963**, No. **20**, p. **2**.
 - (٣٦) كمال الجويلي: "كل الناس"، "المساء"، القاهرة، ٤ أكتوبر ١٩٦٥، العدد ٣٢٥٠، ص٦. "رتيبة الحفني تستقبل بحماس في برلين"، "المساء"، ٧ أكتوبر ١٩٦٥، العدد ٣٢٥٣، ص١.
- G. B.: 'La musique égyptienne en République Démocratique Allemande', *Images*, **27** novembre **1965**, No. **1890**, p. **36**.
- جلال فؤاد: "الفنان المصري يحقق نجاحًا كبيرًا في الخارج"، "المساء"، ٣ ديسمبر ١٩٦٥، العدد ٣٣١٠، ص ٤.

الهوامش

- (١) "هنا وهناك"، "المساء"، القاهرة، ٢٨ يوليو ١٩٥٨، ص ٨.
- (٢) جرجس حلمي عازر: "يوسف جريس العالم الذي فقدناه"، "وطني"، القاهرة، ٢٣ إبريل ١٩٦١، ص ١١.
- Jeanne Olivier Himaya: 'Sur l'*Egypte* de Youssef Greiss', *Images*, Le Caire, **2** (Υ) Septembre **1933**, p. **11**.
- Dario Attal: 'Le concert d'hier de l'Egyptian State Broadcasting', *Radio-Bourse*, (ξ) Le Caire, **29** Février **1936**, No. **1**, p. **1**.
- W. S., 'Le concert symphonique de l'E.S.B.', *La bourse égyptienne*, Le Caire, (0) **29** février **1936**, No. **60**, p. **12**.
- Ciemmo: 'Il concerto sinfonica della Egyptian State Broadcasting', *Il giornale* (٦) *d'oriente*, Il Cairo, **1** marzo **1936**, No. **52**, p. **7**.
- Tafa-Tifi: 'Concert symphonique Mo. J. Hüttel', *Le journal du Dimanche*, Le (Y) Caire, 1er mars 1936, No. 9, p. 5.
- 'A Symphony Concert', *The Egyptian Gazette*, Cairo, **2** March **1936**, No. (Δ) **16621**, p. **8**.
- Jose Caneri: 'Concert symphonique de l'Egyptian State Broadcasting', *Le* (9) *journal d'Egypte*, Le Caire, **8** mars **1936**, p. **4**.
- Tristan: 'Concert symphonique de l'E.S.B.', *La bourse égyptienne*, **20** mars (\.) **1937**, No. **79**, p. **6**.
 - (۱۱) حسين فوزي: "ذكرى شوبان"، "الأهرام"، القاهرة ، ۲۲ ديسمبر ۱۹٤۹، العدد ۲۳۰۷۲، ص
 - (۱۲) س: "ذكرى شوبان"، "الزمان"، القاهرة، ٢٠ ديسمبر ١٩٤٩، العدد ٤٧٢، ص ٥.
 - (۱۳) "مصر تحتفل بذكرى شوبان"، "المقطم"، القاهرة، ۲۱ ديسمبر ۱۹٤۹، العدد ۱۸۸۸٤، ص ۳
 - (١٤) حسين فوزي: "ذكرى شوبان" ، "الأهرام" ، ٢٢ ديسمبر ١٩٤٩ ، العدد ٢٣٠٧٢ ، ص ٣.
 - (١٥) "مؤلف مصري لا يجد أوركسترا وعازفات مصريات يفهمن شوبان" ، "آخر ساعة" ، القاهرة ، ١٨ يناير ١٩٥٠ ، العدد ٧٩٥ ، ص ٢٦.
- Rayka Neykova: 'Deux musiciens égyptiens, Hassan Rachid et Youssef Greiss (١٦) à l'honneur au festival Chopin', *La bourse égyptienne*, **14** décembre **1949**, No. **293**, p. **2**.
- H. Soulon: 'L'Egypte commemore le centenaire de Chopin', *Le progrès* (۱۷) *égyptien*, Le Caire, **20** décembre **1949**, p. **8**.
- A. J. Patry: 'Le gouvernement égyptien célèbre le centenaire de la mort de (\A) Chopin', *La bourse égyptienne*, **21** décembre **1949**, No. **299**, p. **2**.

المخطوطات

تُحفظ المخطوطات عند وريث المؤلف الدكتور إسكندر جريس، ما عدا مخطوطةً واحدةً توجد في مكتبة دار الأوبرا المصرية.

النسخة الأولى

توجد مخطوطة واحدة لنسخة الأوركسترا وهي تحفظ عند الدكتور إسكندر جريس: التتر: باللغة الفرنسية. التاريخ: ١٩٣٣. عدد الأوراق: ٦١. الخط: خط جريس. الحبر: أسود، مع تصحيحات عديدة بالقلم الرصاص. المقاس: ٣٣,٨×٢٦,٨ سم.

وعكس عادة جريس ، فلم يذكر في أي مكان تاريخ انتهاء التأليف أو النسخ. ولكن أضاف لويس جريس غلافًا على المخطوطة ليكتب عليه بخط يده باللغة الفرنسية ما يلى:

"يوسف جريس، مخطوطة القصيد السيمفوني "مصر"، نسخة الأوركسترا، تأليف عام ١٩٣٣، النسخة الأصلية قبل التعديلات".

وفعلاً، وعلى النسخة النهائية النظيفة بالحبر الأسود توجد تعديلات بالخط السريع بالقلم الرصاص. وعند عدد غير قليل من هذه التعديلات، أضاف المؤلف التاريخ وهو في جميع الأحوال عام ١٩٥٠. أي أن جريس فكر في إدخال تعديلات بعد الانتهاء من التأليف بسبعة عشر عامًا. هذه التعديلات هي التي كانت ستؤدي إلى خلق النسخة الثانية في نفس العام.

في تحريري للنسخة الأولى من القصيد السيمفوني ، اعتمدت كليًّا على الكتابة الأصلية بالحبر الأسود دون الأخذ في الاعتبار التصحيحات بالقلم الرصاص ؛ وذلك لأبين العمل كما كان في الأصل وكما كان يُقدم حتى عام ١٩٥٠.

النسخة الثانية

توجد ثلاث مخطوطات لنسخة الأوركسترا. اثنتان منها محفوظتان عند الدكتور إسكندر جريس وهما:

أ - *التتر*: باللغة الفرنسية. *التاريخ*: تأليف ١٩٣٣ ، تعديل ١٩٥٠ ، الانتهاء من التعديلات الجمعة ، ٢٤ فبراير ١٩٥٠ ، القاهرة. عدد *الأوراق*: ١١٤. *الخط*: خط جريس. *الحبر*: أسود ، مع تصحيحات بالقلم الرصاص. *المقاس*: ٣٦,٦×٢٨,١ سم.

إن التاريخ على التتر الرئيسي واضح وصريح وهو ما ذكرته أعلاه، أي ٢٤ فبراير ١٩٥٠. ولكن في نهاية المدونة، أضاف المؤلف بالحبر الأسود أيضًا تاريخًا يبين فيه أنه تم تصحيح المدونة عام ١٩٥٣. وبالفعل، توجد في المخطوطة بعض الأماكن القليلة حيث قام المؤلف بالتعديل بالقلم الحبر على الكتابة الأصلية.

وعلاوةً على هذه التعديلات الطفيفة لعام ١٩٥٣، توجد على المخطوطة تعديلات عديدة بالقلم الرصاص وبالخط السريع. وتشمل بعض هذه التعديلات الأخيرة تواريخ مختلفةً تبدأ من عام ١٩٥١ لتصل إلى عام ١٩٥٩.

هذا ، وإن كان النقاد والكتاب قد اختلفوا في بعض النقاط الفرعية ، إلا أنهم أكدوا جميعهم على القومية في موسيقى القصيد ، وحتى أن بعضهم رأى فيها صورًا مصريةً مباشرةً من مناظر طبيعية. ولكن في النهاية يبقى العمل بعيدًا عن موسيقى البرنامج (Programme Music) أو عن الوصف المباشر ، وتبقى القومية فيها مرتبطةً خاصةً بالعنصر اللحني.

وبوجه عام ، مثل معظم أعمال يوسف جريس ، فإن القصيد مبني على التونالية مع استخدام الهارمونيات غير التقليدية (non-functional). ومثل معظم أعماله أيضًا فهو في صيغة حرة. وهو في الحقيقة يعتبر من أكثر الأعمال المصرية عزفًا وشهرةً وانتشارًا وقبولاً من الجمهور.

"في هذا القصيد السيمفوني تعبير رائع للأرض الطيبة التي نعيش على ثراها، وهي تعبير صادق عن حب الفنان للأرض التي نشأ فيها وهي تذكرنا بمؤلفات سيبليوس الفنلندي التي عبر فيها عن قوميته." (أحمد المصري، ١٩٦٣)

"يبدأ القصيد السيمفوني "مصر" بلحنين متقابلين الأول غنائي يقدم من الآلات الوترية وبعد فقرة انتقالية يقدم اللحن الثاني وهو سريع ويعرضه الأوركسترا كاملاً. ويلي هذا القسم أربعة ألحان عرضية تختلف كل عن الأخرى من حيث الإيقاع والهارمونية ثم يعود اللحن الأساسي الأول يتبعه اللحن الثاني بتنوعات حرة وقد ختم هذا القصيد السيمفوني بلحن حزين تحيةً للذين استشهدوا في سبيل الوطن خلال ثورة ١٩١٩.

"وألحان يوسف جريس في هذا القصيد السيمفوني ذات طابع شرقي صميم لا تكلف فيها ولا تعمد وأسلوبه الهارموني خال من التعقيد ويمتاز بلفتات هارمونية موفقة تقربه من روح الهارمونية المعاصرة في استخدام الخمسات المتوالية التي لا تسمح بها الهارمونية التقليدية ، ويعتبر هذا التجديد خطوةً جريئةً في عالم الموسيقى العربية. ولقد وجد يوسف جريس في استخدام هذه اللغة الهارمونية المتحررة وسيلةً تجعله أقرب إلى طبيعة ألحانه المصرية ليعبر بها عن طبيعة مصر وبيئتها والعطور الشرقية التي تنبعث منها ومن نيلها وصحرائها المحيطة بالوادي الأخضر باتساعها وانبساطها والحياة عامة وهي تسير في موكب تاريخها المجيد ؛ فهو يعكس أحاسيسه وحبه لبلاده والأرض التي نشأ فيها وإعجابه بشعب مصر العظيم قديمًا وحديثًا." (لويس جريس ، ١٩٧١)

"صور يوسف جريس في هذا القصيد السيهفوني أرض مصر الطيبة التي نشأ فيها والتي يعيش على ثراها ، كما عكس فيه مشاعره الوطنية وانتماءه واعتزازه بوطنه..

"وقد اختار المؤلف إطار القصيد السيمفوني ليعبر به عن أفكاره اللحنية التي تباينت خلال أجزاء العمل، والتي تنقسم إلى أربعة أجزاء، واختتمها بمارش جنائزي وصاغها صياغةً حرةً في حركة واحدة متصلة..

"...وقد تميزت أفكاره اللحنية الرئيسية في هذا القصيد بانسياب وتكرار وزخارف شرقية تفنن المؤلف في تنوعها ، بينها لم يخرج عن الإطار الكلاسيكي التقليدي في نسيجه الهارموني ومحاكاته البولفونية ، وإن كان قد طعّمه في بعض أجزائه بالمتوازيات الملحوظة التي تميز بها المؤلف ، وتميز نبضه الإيقاعي بالانتظام ، وقد تغير الميزان الإيقاعي خلال هذا القصيد ٤٤ تغيرًا بين الموازين (٢/٤ و ٣/٤ و ٣/٤) فرضها السياق اللحني لأفكاره." (جهاد داود) (٢٤٦)

وأما بالنسبة لقسم الهارش الجنائزي ، وهو ما سهاه المؤلف في نسخة الأوركسترا بكلمة La وأما بالنسبة لقسم الهارش الجنائزي ، وهو ما سهاه المؤلف في الألم" باللغة الفرنسية) (انظر النسخة الثانية ، مازورة رقم ١١٢٦ ، ص ٢٠٥) فقد عبر عنه المؤلف بنفسه في حوار إذاعي أجرته الدكتورة سمحة الخولي للبرنامج الثاني والذي أذيع في ٢٣ يوليو ١٩٥٩ ، فقال فيه: "الهارش الجنائزي ده عبارة عن تحية للذين اتعذبوا في سبيل الوطن العزيز." (١٤٧)

وأكد ذلك أيضًا جرجس حلمي عازر ، عندما كتب أن وَضحت في القصيد السيمفوني روح جريس "الثائرة فختمه بمارش جنائزي تحيةً منه للشهداء الذين قدموا ذواتهم على مذبح الحرية من أجل تحرير وطنهم من الاستعمار." (٤٨)

وعودة إلى القاهرة ، وفي ١٤ يونية ١٩٦٩ ، وبقاعة سيد درويش ، يؤديه أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة جيكا زدرافكوفيتش. وقد كتب عادل كامل في هذا الصدد فقال:

"هذا العمل يلقي ضوءًا على أسلوب المؤلف الراحل الذي يعد بحق رائد التأليف الموسيقي السيمفوني والقومي المصري وقد كتب هذا العمل من أكثر من ثلاثين عامًا في الوقت الذي لم يكن في مصر معاهد موسيقية على المستوى الأكاديمي ولا أي نشاط للتأليف الموسيقي السيمفوني، ويتضح من خلال هذا العمل ارتباط المؤلف بالأرض المصرية والتربة والإحساس القومي والوطني بالقيمة الفنية في اللحن المصري الذي ينساب في هدوء وشاعرية وإيقاع حالم مستنبط من موجات النيل واللون الأخضر الذي يضفي الجمال على شاطئيه، وقد وفق الأوركسترا في أداء هذا اللحن، وقاده المايسترو اليوغوسلافي جيكا زدرافكوفيتش."(٢٨٠)

أما عبد المنعم سليم فكتب يقول:

"ألحان يوسف جريس في هذه القصيدة ألحان ذات نفحة شرقية مصرية لا تكلف فيها ولا تعمد ، وأسلوبه الهارموني أسلوب خال من التعقيد بالإضافة إلى أنه أسلوب معاصر."^(٣٩)

وتوالى عزف القصيد السيمفوني تحت قيادات مختلفة: يوسف السيسي ، وأحمد الصعيدي ، وآخرون.

ولكي تكتمل الصورة ، أود أن أجمع هنا دون تعليق بعضًا مما كُتب عن العمل في مناسبات مختلفة وحتى تتاح الفرصة للباحث إلى تكوين فكرة أوسع وأكثر كمالاً:

"إن من يسمعها يشهد بأنها مصرية لا أثر للروح الأجنبية فيها.. إنها تصور الريف ، والصحراء ، والنيل تصويرًا شرقيًّا رائعًا.. وفي الجزء الرابع منها يبدأ العزف بالإيقاع على طبلة وهكذا يكون الطابع مصريًّا تامًّا.." ("الاستوديو" ، ١٩٤٩)

"تم أول عزف للقصيد السيمفوني "مصر" في ١٦ أغسطس ١٩٣٣ ، مع أوركسترا إسكندرية السيمفوني. وقد ذُهل المستمع آنذاك بالجمال الشاعري لهذا القصيد الذي يستغيث بالصحراء المهجورة ، بالتوازن الإيقاعي للنخيل وهو يتحرك تحت الرياح ، بالهدوء الرومانسي للواحات ، برياح الخماسين الذي يلعب مع الرمل وخراب الآثار في العصر القديم." (يوناس لايبوفيتس ، ١٩٥٩)

"موسيقى القصيدة السيمفونية التي سوف نستمع إليها الليلة تنبعث منها عطور شرقية. وأما هارمونيتها فهي بسيطة وجلية، ويقوم يوسف فيها بتصوير الصحراء المحيطة ببلادنا بأنغام ذات استطالة وهي ما تتكرر من وقت لآخر من خلال موسيقاها." (محمد رشاد بدران، ١٩٦٠)

"الموسيقا عذبة تسيل عذوبة.. اللحن سمح رخي.. والجملة الرئيسية فيها سطحية رقراقة وشفافية وحلاوة ، ومصرية لحمًا ودمًا وعظامًا وملامح.. كلها في بناء بيتهوفني صارم.

ر رسيمي سي بيه بيهوفيي صارم. "كم هزتني موسيقاه وملأت على نفسي ووضعتني فوق أرضي." (عبد الفتاح جمل، (^{٢٢)})

"يصور فيه المؤلف في بساطة وحيوية الوادي الأخضر المنبسط والنيل الخالد يتدفق خلال مزارعه وحقوله ثم ينتقل إلى التعبير بموسيقاه عن مظاهر الحياة المختلفة في أرض الوطن. ولم ينس يوسف جريس الصحراء التي تحيط الوادي الأخضر النضير فصورها بأنغام ذات استطالة Sostenuto.

وفي حفلة لأوركسترا القاهرة السيمفوني في ٣ يونية ١٩٦١ بسينما قصر النيل، قام جيكا زدرافكوفيتش بقيادة القصيد السيمفوني، وذلك تخليدًا لذكرى المؤلف. فكتب عبد الفتاح الجمل يقول:

"وبالأمس كانت البداية رائعةً..

"بدأ الأوركسترا بعمل مصري أيضًا من صميم بلادنا ، عمل كتب عام ١٩٣٢ ، وظل يلقي الصد والهجران والهوان والدس والنكران..

"وكم تلقى الموسيقا المصرية والموسيقيون اليوم..

"لم ينقذه إلا شيء واحد فقط ، ولا شيء سواه.. موت صاحبه

"..هو المؤلف المصري يوسف جريس.. أما العمل فهو قصيده السيمفوني "مصر".. وقد سبق لي أن كتبت عن المؤلف وعمله ، يوم وصول القصيد مسجلاً من أوركسترا بلغراد السيمفوني.

"بدأ أوركسترانا يعزف لنا ، يخرج لنا ما في وجداننا ونفوسنا.. وموسيقا يوسف جريس.. الموسيقا التي تنبعث منها رائحتنا وطعمنا والأصوات التي تهتز بها أرضنا." (٣١)

وفي هذه المناسبة أيضًا أكد ألبير بايوكي أن يوسف جريس "مؤلف عاشق لفنه، وأنه في حدود إمكانياته فعل الكثير لتطوير الموسيقى في عصر يأخذ في الاعتبار المبادرات الشخصية فقط."(٢٢)

ويعبر أنطوان جيناوي رأيه للمرة الثانية عن القصيد السيمفوني: "هذا العمل له شاعرية حساسة ورقيقة وهو رائع خاصةً عندما نجح القائد في الحفاظ على الحدة من البداية حتى النهاية وتأديته الليجاتو التام."(٣٣)

وفي ٦ يونية ١٩٦١، أقيمت بدار الأوبرا حفلة تأبين ليوسف جريس؛ حيث استُمع من خلالها تسجيل القصيد السيمفوني بأداء أوركسترا بلغراد بقيادة زدرافكوفيتش.

قاد المايسترو اليوجوسلافي دوسان ميلادينوفيتش (Dusan Miladinovitch) القصيد السيمفوني مع أوركسترا القاهرة السيمفوني في ١٨ و١٩ يناير ١٩٦٣، بدار الأوبرا في حفلتين تابعتين للمهرجان الموسيقى الأول لروائع المؤلفات العربية والعالمية بمناسبة العيد الرابع للأوركسترا.

أنطوان جيناوي وألبير بايوكي هما اللذان يتوليان الكتابة عن هذه الحفلة. فيقول الأول إن "هذا العمل عظيم من الناحية الإنسانية فلديه صرامة في البناء الذي لا يتعارض مع وجود عمق وحيوية في الفكر المؤثر العاطفي ؛ حيث نجد شخصية المؤلف ببساطته وتلقائيته."(٣٤)

وأبدى بايوكي تحفظًا ما عندما كتب فقال:

"رغم ما يحتويه من البدائية ، مع تكرار المسافات الأحادية (unison) ووجود التفاعلات غير الثرية ، فإن هذا القصيد السيمفوني يبقى عملاً لمؤلف صادق ومستقيم ذي شخصية حنون عاطفية. يعتبر قصيد "مصر" إحدى التجارب الأولى لدمج الموسيقى العربية في الصيغ العالمية ، ويعد تاريخًا مهمًّا في التنمية الفنية للوطن ، وفي هذا المضمون يستحق أن يبقى حيًّا."(٢٥)

ويسافر القصيد السيمفوني إلى ألهانيا الشرقية، وبالتحديد إلى مدينة روستوك، ليعزفه أوركسترا روستوك الفيلهارمونيك بقيادة أحمد عبيد، وذلك في ٤ أكتوبر ١٩٦٥ .

وعلى حسب قول بثينة فريد ، لقي العمل هناك نجاحًا كبيرًا وسُجل وأُذيع في محطات ألمانيا الإذاعية (٣٧) .

ويلفت النظر هنا النقد الموجه لنهاية القصيد السيمفوني على أنه "حزين بعض الشيء". ويمكن فهم ذلك تمامًا إذا أخذنا في الاعتبار تاريخ كتابة المقال، إذ كان ذلك في فترة الاشتراكية في مصر ومن فلسفة الاشتراكيين هو مبدأ التفاؤل. فقد كانت جميع الأعمال الموسيقية والفنية تعبر عن هذه الخاصية بطرق مختلفة. ففي ظل هذا الاتجاه كانت نهايات المقطوعات لها أهمية خاصة.

وفي ظل هذا الحماس والتقدير العام للصحافة ، نشرت جريدة "وطني" مقالاً من غير إمضاء ، تنقد فبه العمل نقدًا شديدًا فتقول:

"تعتهد [القصيدة السيهفونية "مصر"] على موضوعات شعبية ، لها مظهر المتتابعة ؛ حيث تتعاقب الحركات السريعة والبطيئة. والألحان فيها مستساغة ، ولكنها تعالج بطريقة فيها شيء من البدائية من حيث التأليف الهارموني ، كما أن التنظيم الأوركسترا للأنغام مختصر جدًّا ، مع الإسراف في استعمال مطابقة الأصوات ، كما يعوز المجموعة أيضًا شيء من الوحدة ، والابتكار."

" الم يجد هذا الناقد المجهول نقطةً إيجابيةً واحدةً ؟ وماذا يعني بـ"التنظيم الأوركسترا للأنغام" أو "مطابقة الأصوات"؟

وفي يوم الأربعاء ، ٩ سبتمبر ١٩٥٩ ، يعلن "الأهرام" خبرًا بأن "من الجمعة حتى الأحد القادم يعزف أوركسترا القاهرة السيمفوني - لأول مرة - في معرض دمشق الدولي ، مجموعةً من المعزوفات المحلية العالمية هي: السيمفونية رقم ٥ لبيتهوفن و"نهر فلتفا" لسميتانا وافتتاحية أوبرا "مايسترسنجر" لفاجنر و"أربع رقصات نرويجية" لجريج و"قصيد سيمفوني عربي" ليوسف جريس و"العالم الجديد" لدفورجاك و"متتابعات شعبية" لأبي بكر خيرت."

وفعلاً، وكما يتضح من برنامج الحفل المحفوظ في أرشيف جريس (عند الدكتور إسكندر جريس)، تم عزف القصيد السيمفوني "مصر" في ١٢ سبتمبر ١٩٥٩، بمسرح معرض دمشق الدولي، بقيادة أحمد عبيد. وبعد ذلك أدى أوركسترا القاهرة السيمفوني هذا القصيد بنادي الجزيرة بالقاهرة بقيادة جيكا زدرافكوفيتش وذلك في ١٧ يونية ١٩٦٠، فكتب عنه "لو بروجريه إيجيبسيين" ما يلى:

"إن القصيد السيمفوني "مصر" ليوسف جريس عمل له مقاييس محكمة متجانسة ، وخاصةً بسبب وضوح وصدق تيماتها التي تعطي للعمل نُبلاً جميلاً في النغم. فكأنه يعبر عن التأمل الهادئ للإنسان الذي يبحث عن الراحة والسكون في الطبيعة. من الموازير الأولى نجد أنفسنا في مناخ حافل من الصور الريفية ؛ حيث الموتيفات الصغيرة الإيقاعية المقتبسة من أشكال مختلفة تجعلنا نشعر بانطباعات حية. ولكن بعد فترة قصيرة نجد أن هذا الهدوء يقاطعه حزن عميق وهو استحواذ أصم لروح تطوف في وسط أوهام من الشعر القائم على صيغة الوداع للحياة." (٢٠٠)

وفي مذكرة أخرى باللغة الفرنسية ، يقول لويس جريس عن تسجيل للقصيد السيمفوني في بلغراد ما يلى:

"في فبراير ١٩٦١، سجل المايسترو جيكا زدرافكوفيتش في بلغراد مع الأوركسترا الفيلهارموني القصيد السيمفوني "مصر" ليوسف جريس.

"كان يوسف في أوروبا بصحبتي للعلاج.

"في نهاية شهر إبريل عام ١٩٦١ أعطاني جيكا تسجيل ستيريو للقصيد وأبلغني أن الحكومة اليوجوسلافية أرسلت نسخةً من التسجيل إلى الإذاعة المصرية.

"وللأسف توفي يوسف في فيينا في ٧ إبريل ١٩٦١ دون أن يسمع هذا التسجيل."

وكتبت أيضًا "الأخبار" تقول: "منذ أيام قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني مؤلفات لثلاثة من المصريين حسن رشيد ويوسف جريس وأبو بكر خيرت ، ومع هذا لم تهتم الأوساط الموسيقية بهذه الخطوة الجريئة في تطوير موسيقانا بالأسلوب العلمي العالمي."(٢١)

هاتان الصحيفتان أُعجبتا بموسيقى جريس. فرأت "الجمهورية" أن لحن القصيد السيمفوني "رائع تظهر فيه روح مصر في أبدع مظاهرها وتجمع بين اللحن الشرقي وبين الموسيقى الكلاسيكية."(٢٢)

وكانت "الأخبار" أكثر تفصيلاً عندما كُتب فيها أن "القصيد السيهفوني "مصر" ليوسف جريس هو عمل عظيم يعكس بإخلاص شخصيته، وأحاسيسه، والمؤلف من أوائل المؤلفين المصريين الذين نسجوا الألحان في إطار هارموني لم يحجب طابعها المصري الواضح، واستطاع المؤلف أن يتحكم في فنيات الأوركسترا. هذا القصيد يعطينا صورًا مختلفةً من البيئة المصرية الأصيلة."(٢٣)

ورغم تجاهل الصحافة والأوساط الموسيقية - على حد قول الصحيفتين السابق ذكرهما — فإن ما كُتب في "الجمهورية" و"الأخبار" - وهما ذواتا انتشار واسع وتأثير قوي على القارئ المصري - يكفى للتأكد من أن هذه الحفلة أعادت إحياء الاهتمام بالقصيد السيمفوني.

وبفضل الأوركسترا السيمفوني الجديد ، توالى تقديم هذا العمل.

فقد عزفه الأوركسترا بقيادة الهايسترو اليوجوسلافي جيكا زدرافكوفيتش (Gika) فقد عزفه الأوركسترا بقيادة الهايسترو البوزيرة الرياضي.

وكتب الناقد الموسيقي المشهور ألبير بايوكي (Albert Bajocchi) أنه عندما استمع إلى هذا العمل من قبل كان أطول بكثير مما استمع إليه في ٢٦ يونية ، فاستنتج أن الذي عُزف الآن هو جزء من العمل (٢٤).

وقال عنه الناقد الموسيقي أنطوان جيناوي (Antoine Gennaoui)، الذي كان يستمع إليه لأول مرة: "إن الحفلة قد بدأت بقصيد سيمفوني بعنوان "مصر" ليوسف جريس، وهو مليء بالحيوية. من الصعب اكتشاف شخصية المؤلف بعد أول استماع له. نقول ببساطة كم من الصفحات التي استمعنا إليها تبدو جذَّابةً. وكان التوزيع الأوركسترالي ممتازًا وثريًّا بالألوان وبالإيقاع، وقد لمسنا تنوعًا في الأفكار تشتمل على خصائص معبرة حقيقية. فلدينا عمل شفاف، بدون انفعالات كبيرة حيث إن العاطفة الداخلية، وهي تسيل بملاطفة، لاقت صدى كبيراً عند الجمهور. هذه الخاصية سوف تكون سببًا لأن يعيش هذا العمل ويتألق."

في نفس الوقت يرى "لو جورنال ديجيبت" أن "هذا العمل ذا الطابع الفولكلوري يعتبر صفحةً موسيقيةً جديرةً بالاهتمام."

ونقرأ في "المساء" ما يلي:

"موسيقاها [أي القصيدة السيمفونية] تدل بوضوح أن كاتبها عربي النزعة.. مغرق في العاطفة.. شديد الحساسية.. سهل بسيط لا يميل إلى التعقيد.. ألحانها تعبر بوضوح عن تأثر الفنان ببيئته.. تميل إلى الاستطالة النغمية ويسندها هارمونيات ناعمة رقيقة.. ختامها حزين بعض الشيء وهذا ما يتنافى مع موقعنا في وقتنا هذا.. وعذره في هذا أنه كتبها عام ١٩٣٢ ، إذ إن يوسف يعتبر من أقدم رواد الموسيقى الأوركسترالية بمصر.."(٢٧)

وهكذا ينتهي مشوار النسخة الأولى للقصيد السيمفوني. إذ إن مخطوطةً بخط يد المؤلف تشتمل على نسخة معدلة للعمل مدون عليه تاريخ ٢٤ فبراير ١٩٥٠ ، القاهرة. يعني هذا ، أنه في ذلك التاريخ أتم جريس نسخةً ثانيةً معدلةً للقصيد السيمفوني ، وهذه هي النسخة التي يتوالى عزفها حتى الآن.

وفي عام ١٩٥٠ زار أوركسترا فيينا الفيلهارموني (Wiener Philharmoniker) مصر ليقيم في شهري فبراير ومارس عدة حفلات متتالية في القاهرة والإسكندرية بقيادة كليمينس كراوس (Clemens Krauss). وفي هذه المناسبة تنشر خديجة السفاف الخبر التالي:

"ولقد يكون من محاسن الصدف أنه عندما جاءت فرقة الفيلهارمونيك أوركسترا إلى القاهرة تعرف أفرادها بالأستاذ جريس الذي دعاهم لزيارته بمنزله حيث أسمعهم بعضًا من موسيقاه فأعجبوا بها أيما إعجاب ووقع اختيار البروفسير "هانزل" مدير الأوركسترا على القصيدة "مصر" وطلب إليه أن يبعث بها ليعزفوا في فينا فوعدهم بذلك وقام بإعداد النسخ اللازمة منها وهي الآن في طريقها إليهم ولعلها تكون قد وصلت."

توجد في أرشيف المؤلف مذكرةٌ باللغة الفرنسية كتبها أخو المؤلف لويس جريس وقد وضعها فوق مجموعة المخطوطات للآلات الأوركسترا (orchestral parts). لا تشتمل المذكرة على تاريخ، ولكن من الواضح أن لويس كتبها بعد وفاة المؤلف. تبدأ المذكرة بهذه المعلومة:

"أثناء زيارة أوركسترا فيينا الفيلهارموني بالقاهرة في مارس ١٩٥١، سلم يوسف جريس نسختي الأوركسترا والآلات المنفصلة للقصيد السيمفوني "مصر" للأستاذ المايسترو القائد كليمينس كراوس لكى يعزفه في فيينا".

هذه المعلومة تتطابق مع ما نشرته خديجة السفاف ، إلا أن لويس جريس أخطأ في التاريخ ، إذ إن أوركسترا فيينا الفيلهارموني زار مصر عام ١٩٥٠ وليس ١٩٥١.

وكما يتضح من بقية المذكرة ، أن المخطوطات فعلاً نُقلت إلى مقر الأوركسترا في فيينا وأن نسخة الأوركسترا تُحفظ في المكتبة:

"في مارس ١٩٦٠ ، وأثناء زيارة يوسف لفيينا بصحبتي ذهبنا إلى أوركسترا فيينا الفيلهارموني الاستعادة هذه الموسيقى. وقد أُعطيت إلينا الآلات المنفصلة للأوركسترا - الموجودة في هذا الملف - بينما حُفظت نسخة الأوركسترا في المكتبة الخاصة بالأوركسترا الفيلهارمونيك في فيينا."

وللأسف، لم يعزف الأوركسترا القصيد السيمفوني لأسباب أجهلها.

وبعد تأسيس أوركسترا القاهرة السيمفوني مباشرةً ، وفي ٩ فبراير ١٩٥٩ ، أقيمت حفلة بدار الأوبرا بمناسبة انعقاد مؤتمر الشباب الإفريقي الأسيوي ؛ حيث اشترك فيها الأوركسترا بقيادة أحمد عبيد. وكان هذا أول مرة يقود فنان مصري الأوركسترا. وقُدمت في نفس الحفلة لأول مرة النسخة الثانية من قصيد سيمفوني "مصر".

وقد اقتصرت هذه الحفلة على أعمال المؤلفين المصريين: يوسف جريس ، وحسن رشيد ، وأبو بكر خيرت ، وقد أثارت موجةً من الغضب عند بعض الصحفيين لعدم اهتمام الأوساط الموسيقية والصحافة بوجه عام بهذه الحفلة الفريدة من نوعها. فكتبت "الجمهورية" أنه "لم يسبق أن شهدت القاهرة مثل هذه الحفلة ، ومن دواعي الأسف أن الصحف لم تذكر عنها شيئًا ولم يسمع بها أحد من القراء ولا من هواة الموسيقى أو المهتمين بكرامة الفن في هذا البلد.."

أي مدى يستطيع رجال الموسيقى عندنا تقدير الجهد الهائل في هذا التأليف الأصيل، القائم على قواعد الهارمونية والكونترابونتي والتلوين بالآلات! هذه ليست موسيقى "الفطرة" و"الحظ" و"الجمال"، إنما هي موسيقي يعتصرها المؤلف من علمه وذهنه وقلبه جميعًا.

"ثم بحثت عن كفاية المصري عندما عالج التأليف الموسيقي على هذا الوجه ، وعن الصفات التي سوف تميز الموسيقى المصرية عندما ترتفع في المجال الحضاري. فانتهيت إلى نتيجة رائعة كانت مصدر سعادة لي وهناءة. وهي أن المصري الذي يعالج لغة الموسيقى الرفيعة ، يكاد يكون مطبوعًا على فن التأليف السيمفوني ، قديرًا على الحوار متعدد النغمات - البوليفونية - وأن أصعب ما في التأليف الموسيقي هو هذه البوليفونية مؤسسةً على قواعد التآلف والتقابل الكونترابونتي. كيف حدثت هذه الأعجوبة في شعب لا يزال يغني على الفطرة من لحن واحد لم تهيئه الأجيال ، كما هيأت أوروبا في ستمائة عام ، لتبلغ بموسيقاها ما بلغته اليوم."

وأدت هذه الحفلة إلى أن محرري مجلة "آخر ساعة" أكدوا على أهمية وجود أوركسترا ثابت مستمر يساعد عزف هذا القصيد السيمفوني الرائع وأيضًا على وجود دار نشر لطباعته (١٥٠).

وأما الصحف المصرية الناطقة بالأجنبية ، فقد كان تقديرها أكثر إيجابيةً عن العرض الأول. فمثلاً ، وحتى قبل الحفلة بعدة أيام ، عبرت رايكا نييكوفا (Rayka Neykova) عن رأيها عن القصيد السيمفوني معتمدةً - على ما يبدو - على النسخة المخطوطة فقالت:

"إن القصيد السيمفوني "مصر" ليوسف جريس ، الذي سوف يُقدم خلال هذا المهرجان ، لا يغزو المناطق النائية. فهو يبقى منحصرًا في القلب الحار للشرق الذي يتميز باللوحات الخصبة الوقورة بالنهج الأكاديمي. ولكن هذا لايعني أن لغة المؤلف عبارة عن أسلوب خال من الجمال والإحساس. فإن الخاصية الأساسية للقصيد السيمفوني متمركزة في الفتنة اللحنية النابعة من المصدر الحي للتراث القومي وهي تتميز بمساحات شاعرية واسعة النطاق مع مسحة من الشجن."

وبعد الحفلة مباشرةً ، يكتب سولون (Soulon) أن "هذا العمل الذي استمعنا إليه من قبل عدة مرات ، يجمع بين جمال الشعر واللون الشرقي وبين كتابة أوركسترالية تبحث عن هارمونيات عريضة ومثيرة." (١٧١)

ويرى باتري (Patry) أنه "يوجد في موهبة جريس مزج من العناصر الأجنبية والمصرية الذي يعطي لونًا فريدًا لموسيقاه. نحس في القصيد السيمفوني التكنيك الأوروبي، وحتى الاحتكاك بالكلاسيكيين. علاوةً على هذا المزج، يوجد شيء آخر يعبر عن الروح المصرية وهو الاستسلام إلى نوع من السحر الفتان الحزين وذلك بتكرار نفس الموتيفات أو نفس الهارمونيات التي تظهر باستمرار وبصرامة.

"ربما هذا هو التعبير بالموسيقى عن الأراضي السهلة الواسعة ، وعن المساحات اللانهائية سواء كانت صحراء أو مزروعةً التي تعطي للطبيعة المصرية جمالها الخارق."

وهكذا ، وفي هذه الموجة الثانية من النقد الصحفي ، نجد في اهتمام الصحف العربية للقصيد السيمفوني وزوال النقد السلبي في الصحف الأجنبية مؤشرًا قويًّا على النجاح المتزايد للعمل.

وقد أعيد عزف القصيد بعد عشرة أيام ، أي في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٩ ، في قاعة أيوارت التذكارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بأداء نفس الأوركسترا ونفس القائد.

"قدم المؤلف الموسيقي المصري يوسف جريس قصيدًا سيمفونيًّا في سلم دو الصغير بعنوان "مصر"، وهو مُرهَق قليلاً، خجول قليلاً، غير بارع قليلاً في الكتابة، ولكنه يعتمد على مصادر فولكلورية محلية.

"وهو عمل ذو خطوط ثابتة ، منقولة عن الأفق المصري الواسع ؛ حيث إن الموسيقى - وهي قائمة على لحنين إيقاعيين بعزف التيمباني - تنتشر بحزن ، وبحنين نحو الطبيعة المحلية ، وبإحساس لألوان الآلات الأوركسترالية ، وببساطة تطمح إلى الآمال الخصبة." (٩)

ومما يشد الانتباه في هذه المقالات أن معظمها تؤكد على الاستقبال الرائع الذي تلقاه القصيد السيمفونى من قِبل المستمعين ، وهذا هو أهم مقياس لنجاح أي عمل فني.

وفي حفلة أخرى بالقاهرة في مارس ١٩٣٧، قدمت الأوركسترا بقيادة جوزيف هوتيل الحركتين الأولى والثانية من القصيد السيمفوني، لتقول الكاتبة تريستان (Tristan) "إنهما تستحقان الانتباه بسبب صفاتهما الرفيعة من ناحية الإيحاء والتأليف."

وبعد سكوت دام أكثر من اثني عشر عامًا ، أعيد أداء القصيد السيمفوني مرتين في أقل من عشرة أيام. وكان أولهما في ١٩ ديسمبر ١٩٤٩ ، خلال حفلة موسيقية بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة فريدريك شوبان بدار الأوبرا الملكية ؛ حيث قام بالعزف أوركسترا طلبة المعهد العالي للموسيقى المسرحية بقيادة إدجاردو برونيتي (Edgardo Brunetti). وقد أذيعت هذه الحفلة مباشرةً من الإذاعة المصرية في البرنامج الأوروبي.

فبعد انقطاع طويل ، جذبت هذه الحفلة مرةً أخرى انتباه الموسيقيين والمفكرين إلى القصيد السيمفوني وأدت إلى موجة ثانية من النقد الصحفي واسع النطاق ؛ حيث أبرز النقاد فهمًا أكثر وتعمقًا للخصائص العامة للعمل. وجدير بالذكر ، أنه عند العزف الأول للقصيد السيمفوني بالقاهرة ، أتى الاهتمام الرئيسي للعمل من الصحف الناطقة باللغات الأجنبية ، وأما هذه المرة فاهتمت به أيضًا الصحف العربية الهامة ، مثل "الأهرام" ، و"المقطم" ، و"آخر ساعة" ، و"الزمان".

فكتب، مثلاً، في جريدة "الزمان" أن "الأستاذ يوسف جريس هو كشف جديد في عالم التلحين"، وأن القصيد السيمفوني "مصر" لا يقل "روعةً عما نسمعه لكبار الموسيقيين العالميين."

أما "المقطم" فيقول إن هذا العمل كان "آيةً على حسن الذوق والقدرة على التأليف الموسيقي." (١٣)

وقد استمع الدكتور حسين فوزي إلى حفلة ١٩ ديسمبر من الإذاعة مباشرةً ، فكتب بأسلوبه المهتع والجذاب ما يلي:

"وكان من حظي - حسنه أو سوئه لا أدري - أن أستمع لهذا القصيد السمفوني دون أن أعرف عنوانه أو أسمع باسم صاحبه ، لأن مذيعات المحطة الأوربية انتقلن بنا في فترة الاستراحة إلى الاستوديو وتركننا هناك حتى بدأ عزف سمفونية جريس. وقد أَصْغَيْتُ إليها كل الإصغاء دون تأثر باسم صاحبها أو حتى بعنوانها ، فعرفت أن صاحب هذه الموسيقى رجل درس الفن على أصوله الحقة ، واستطاع أن ينطق الأوركسترا تبعًا لمشاعره ، دون محاكاة وبغير تصيد للغرائز البدائية ، ونزول إلى أذواق السوقة. قلت لنفسي وأنا أحلل هذا القصيد السمفوني: هذا موسيقي مصري ولا شك ، فالوحي واضح المصرية ، وقد كتب بلغة الموسيقى الرفيعة التي يفهمها سائر العالم المتمدن. ولست أدري إلى

ب - *التتر*: باللغة الفرنسية. *التاريخ*: انتهاء ميشيل يوسف من النسخ أكتوبر ١٩٥٢ ، القاهرة. عدد *الأوراق*: ١١٤. *الخط*: المدونة بخط ميشيل يوسف ، التتر بخط يوسف جريس. *الحبر*: المدونة (ميشيل يوسف) أزرق ، والتتر (يوسف جريس) حبر أسود. *المقاس*: ٢٧,٧×٣٥,٥×٣٠ سم.

وجود التتر بخط يد المؤلف يشتمل على تاريخ الانتهاء من النسخ واسم ميشيل يوسف وإمضاء المؤلف يؤكد أن يوسف جريس على اتفاق تام مع المدونة وأن النسخ تم بمعرفته وتحت إشرافه.

وبعد نسخ المخطوطة "ب" على أساس النسخة الأصلية لمخطوطة "أ" - أي قبل تعديلات الرصاص على "أ" - تم إضافة تعديلات "أ" عليها بالحبر وبخط نظيف وواضح حتى تكون المخطوطة متاحةً للعزف، عكس تعديلات الرصاص السريعة لـ"أ" التي لم تأخذ شكلاً نهائيًّا.

ولكن بقيت بعض تعديلات الرصاص في "أ" غير منفذة في "ب" لأسباب أجهلها.

وأما المخطوطة الثالثة فهي محفوظة بمكتبة دار الأوبرا المصرية ولها المواصفات التالية:

ج - *التتر*: باللغة الفرنسية. *التاريخ*: تأليف عام ١٩٣٣، تعديل عام ١٩٥٠، نسخها ميشيل يوسف عام ١٩٥٠، القاهرة. عدد الأوراق: ١١٦. *الخط*: المدونة بخط ميشيل يوسف، التتر بخط يوسف جريس. *الحبر*: أزرق، مع إضافات بالقلم الرصاص الأحمر والأزرق والقلم الحبر الجاف الأحمر بخط أيادٍ مجهولة وتصحيحات بالقلم الرصاص بخط يوسف جريس. *المقاس*: ٣٦,٦×٢٨,١ سم.

وجود التتر بخط يد المؤلف يشتمل على تاريخ الانتهاء من النسخ واسم ميشيل يوسف وإمضاء المؤلف يؤكد أن يوسف جريس على اتفاق تام مع المدونة وأن النسخ تم بمعرفته وتحت إشرافه.

بها أن المخطوطة ملك دار الأوبرا الآن، فمن السهل الاستنتاج أن هذه هي النسخة التي تمت على أساسها كل المعزوفات على الأقل بعد رحيل المؤلف. وهذا يفسر الإضافات بالأقلام المختلفة ؛ حيث إنها تمت من طرف قادة مختلفين أرادوا أن يوضحوا لأنفسهم بعض النقاط المرتبطة بالأداء.

المدونة المكتوبة بالحبر الأزرق تطابق تمامًا مخطوطة "ب".

تصحيحات القلم الرصاص تطابق تصحيحات مخطوطة "أ" ولكنها أقل منها بقليل. وكما في مخطوطة "ب"، نجد هنا أيضًا أن بعد نسخ المخطوطة "ج" على أساس النسخة الأصلية لمخطوطة "أ" - أي قبل تعديلات الرصاص - تم إضافة نفس التعديلات التي دُونت من قبل بالقلم الرصاص وذلك بالحبر وبخط نظيف وواضح حتى تكون المخطوطة متاحةً للعزف.

وكما في "ب" ، بقيت بعض تعديلات الرصاص في "أ" غير منفذة في "ج".

في كتابي هذا ، اعتمدت على "أ" وحاولت قدر الإمكان تنفيذ جميع تعديلات القلم الرصاص ، حتى تلك التي لم تُنفذ في "ب" و"ج" ، وذلك للوصول إلى المراحل المتأخرة من تطور جريس. ولم أتمكن من تنفيذ القليل من التصحيحات التي لم تكن واضحةً على المخطوطة.

هايج أفاكيان

تحت مفهوم خاطئ وبدون صدق... وأنا أُأكد على التوزيع الأوركسترالي الجيد للقصيد، مها يجعلني أستنتج أن المؤلف قد استفاد من دروس مع أستاذ جيد."(٤)

وفي نفس اليوم أيضًا عبرت جريدة "لا بورص ايجيبسيين" الفرنسية عن رأيها قائلةً:

"ماذا يمكن أن يقال عن هذا العمل الذي أبهج أمس الذين استمعوا إليه لأول مرة. وبلا شك أنه قد أرضاهم. لأنه يبدو أن السيد يوسف جريس عمل بإخلاص على زخرفة الألحان الشرقية بأسلوب غربي من الطراز الأول. وهذه طريقة تحتوي على مخاطر وبخاصة الوقوع في نوع المؤلفين الغربيين الذين يمزجون في أعمالهم الشرقية البراقة ، ولكنهم بوجه عام لم يتمكنوا من الوصول إلى الروح الحقيقية.

"ليس هذا هو الحال بالنسبة ليوسف جريس. فقد وجد معادلة ناجحة بين الشرق والغرب، ويكفي التأكد من ذلك من خلال عمله. ولا يعني هذا أن العمل بلا عيب على الإطلاق، فالمؤلف أحيانًا يستسلم إلى التأثيرات السهلة التي يمكن أن تضر على سعة وعمق السيمفونية. ولكن هذه التأثيرات لا تساوي شيئًا مقارنةً بالكمال التقني للقصيد، وتماسك أطرافه، والتوزيع الأوركسترالي الممتاز. وإن هذه الموسيقى عريقة ورفيعة، وفوق كل ذلك تحتوي على خصائص للإثارة في غاية الكثافة."(٥)

ويظهر في اليوم الأول من مايو - أي بعد عزف القصيد السيمفوني بيومين - مقالان ، أحدهما بالإيطالية والثاني بالفرنسية. فيكتب تشييمو (Ciemmo) الآتى:

"يُظهر القصيد السيمفوني لجريس تنظيمًا أمثل للتعددية الصوتية، وتتميز الكتابة الأوركسترالية بتوزيع راسخ للأصوات. الابتكار اللحني متأثر بلا جدال بالنغم الشرقي ولكن ليس بدون قدرة تفاعلية، بينما واضح في بعض المقاطع الميل إلى منح الشكل واللون الغربي للألحان الأصلية مما يجعلك تحس بالنبض المحلي. وفي نفس الوقت أثبت جريس نفسه أنه مؤلف ناضج. واستقبل الجمهور عمله هذا باستحسان ملحوظ."(١)

ويشاطره في الرأي الجريدة الفرنسية:

"أراد المؤلف أن يجمع بين اللون المحلي والتقنية الأوروبية، وخاصةً تقنية بيتهوفن. ونلاحظ في العمل انطباعات مصرية دون القصد إلى وصف مباشر. الأوركسترا بوجه عام غير متنوع ولكن يتخلله يقظات مفاجأة مما يشهد على حرص المؤلف للابتكارات اللحنية الرفيعة. وقد صفق الجمهور طويلاً فحياهم المؤلف عدة مرات."

ولم يلبث أن "دي إيجيبشن جازيت" عبرت عن رأيها باللغة الإنجليزية فقالت:

"القصيد السيمفوني "مصر" ليوسف جريس أكسب المؤلف تصفيقًا حارًا مما ألزمه بتحية الجمهور. إن العمل له نكهة قومية مميزة ، وقد أبرز بعض المعالجات السيمفونية الفعالة ، مع لحظات تصويرية للسحر الشرقي: النبرات الباهتة للإيقاع ، الكورانجلي ، وهو صوت وحيد يبكي في الليل. ومع ذلك ، ومثل الكثير من الموسيقى القومية الحالية ، العمل يعاني إلى حد ما من عدم ترابط الأطراف ، وهو بالتأكيد طويل جدًّا." (^).

لم أتأكد من وجود آلة الكورانجلي في القصيد السيمفوني ، إذ إن المخطوطات المتاحة لا تشتمل على تلك الآلة. فنحن إما أمام مخطوطة لم تُكشف بعد أو أمام خطأ صحفى.

وأخيرًا ، جوزي كانيري يختم هذه السلسلة من المقالات برأيه التالي:

مقدمة

ألف يوسف جريس (١٨٩٩ - ١٩٦١) ثلاث قصائد سيمفونية وهي: "مصر" (النسخة الأولى عام ١٩٣٣)، و"أهرام الفراعنة" عام ١٩٣٣)، و"أهرام الفراعنة" (عام ١٩٣٨).

وفي عام ١٩٥٨، أشارت جريدة "الهساء": "انتهى يوسف جريس من كتابة قصيدة السيهفوني الرابع "النيل"." أو أما بعد وفاة المؤلف مباشرةً، أعلنت جريدة ال"وطني" أنه في عام ١٩٤٢ أخرج [يوسف جريس] القصيد السيهفوني الثالث بعنوان "النيل والوردة" تناول فيه زهرة اللوتس المصرية وجمالها." أنه أتأكد من هذه المعلومات؛ إذ لا توجد في أرشيف المؤلف أية مخطوطة - سواءً كاملةً أو مسودةً - تشمل أي دليل على هذين العملين.

يعتبر القصيد السيمفوني "مصر" أكثر أعمال جريس انتشارًا وعزفًا.

وقد عُزف لأول مرة في ١٦ أغسطس ١٩٣٣ ، بكازينو سان ستيفانو بالإسكندرية ، وكان يقود أوركسترا إسكندرية السيمفوني المؤلف والقائد التشيكي جوزيف هوتيل (Joseph Hüttel)، الذي أسهم كثيرًا أثناء إقامته في مصر (١٩٤٦-١٩٤٦) في إحياء الحياة الموسيقية فيها. وصفت الصحفية جان أوليفيي هيمايا (Jeanne Olivier Himaya) العمل في أول انطباع لها فقالت:

"الحنين إلى الوطن يحيا سواء في الروح والقلب وفي الأسلوب والموسيقى ، وهذا هو السبب في أن يشعر الجمهور المصري ابتداءً من الموازير الأولى بالانفعال والجذب الشديدين.

"أنتم جميعًا أيها المستمعون الذين استمعتم إلى هذه الحيوية من الشاعرية المنسجمة ، ألم يبدو لكم أن جزءًا كبيرًا من وادي النيل قُدم إلى إدراككم ، مكشفًا بهدوء وصفاء عن عظمة رهبنته ووفرة تفاصيله ؟ ألم تحسوا تتابع الآتي: مصر بصحرائها وواحاتها ، نهرها العظيم المغذي ، وزوارقها التي تشبه أجنحة كبيرة مقيمة على مرآة سحرية ، مصر بلياليها الرائعة ، بقافلاتها الطويلة للجمال ، بأراضيها الواسعة وبالفلاحين ، وأخيرًا مصر بأسواقها الشرقية ، ورائحتها للياسمين ، وراقصاتها بحركات مَوْجِيَّة وأغانيها الحنينة ؟ وبوجه عام ، ألم تحسوا باللغز الرائع لماض مجيد وعظيم: الأهرامات ، وأبو الهول ، والمعابد ، والتوابيت ، والأقصر ، وطيبة ، ومنفيس ، إلخ ؟"(٢)

وأُتيحت الفرصة لمحبي الموسيقى في القاهرة الاستماع إلى القصيد السيمفوني لأول مرة في ٢٨ فبراير ١٩٣٦، بقاعة إيوارت التذكارية بالجامعة الأمريكية، وذلك بأداء من أوركسترا المسرح الملكى الأوبرا بقيادة جوزيف هوتيل.

اتسم موقف أغلب النقاد بإيجابية واضحة في تقييم العمل، فسعوا إلى إبراز خصائصه، وحاولوا شرح صفاته المميزة، وتطرقوا من خلال العمل إلى التعبير عن موضوع العلاقة بين الشرق والغرب والدمج بينهما.

فبعد العزف بيوم واحد فقط ، كتب الهايسترو داريو أتال (Dario Attal) مقالاً باللغة الفرنسية يقول فيه:

"إن كان القصيد السيمفوني "مصر" للسيد يوسف جريس له بصمة قوية لإيقاع مثير للشرق، وكان قد حاز استحسان الجمهور دون إنكار قيمته الفنية، فإنه في الوقت نفسه يحتوي على نفس عيوب القصائد السيمفونية لبعض الأساتذة الغربيين الذين أرادوا تصوير الشرق ولكنهم فعلوا ذلك

كلمة شكر

اتوجه بالشكر العميق إلى الأستاذ الدكتور/ إسكندر جريس، وريث يوسف جريس، الذي تكرم بالموافقة على الاطلاع على المخطوطات الموسيقية القيمة للمؤلف.

ه. أ.

الفهرس

كلمة شكر	ه
مقدمة	ز
المخطوطات	ص
قصيد سيهفوني "مصر"	
- النسخة الأولى "	١
- النسخة الثانية	٧٧

التدوين الموسيقي: شعبان فتوح تصميم الكتاب والإعداد الإلكتروني: هايج أفاكيان

يوسفجريس

الأعمال الكاملة في ١٢ مجلدًا

مجلل سقمر · ا مص قصيل سيمفوني (النسختان الأولى والثانية)

الجزء الأول مدونته الأوسكست

التحقيق والمقدمة هايج أفاكيان

القاهرة

7.17

يوسفجريس

الأعمال الكاملة في ١٢ مجلدًا

مجلل سرقهز ۱ مص قصیل سیمفونی

الجزء الأول مدونة الأوسكست